EL WENDIGO

Número 85

http://cineultramundo.blogspot.com/

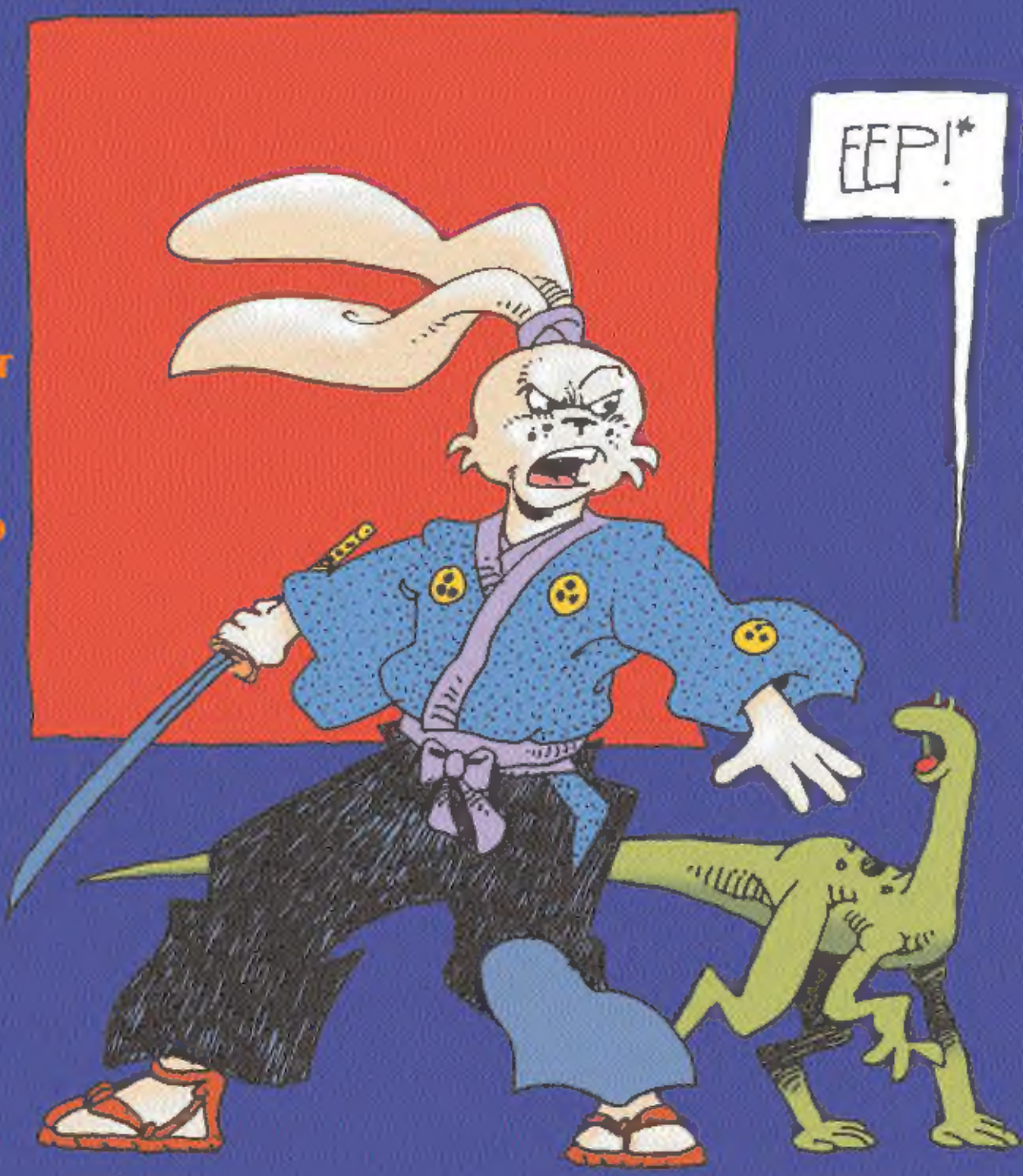
¡ESPECIAL!
XXIV Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias (Gijón 2000)

STAN SAKAI
Su método de trabajo

ENTREVISTA
Quino

BIG BEN BOLT
Un gran tebeo olvidado

SUPLEMENTO
La Historieta Asturiana (X)
Una historia de F. R. Arbesú



FUNDADA EN 1974
ENVIERNO 2000 2001

300 PTS
36 PÁGINAS

CON SUPLEMENTO
450 PTS
56 PÁGINAS

9 771575 948004 00085

¡VISITA NUESTRA WEB!
http://www.elwendigo.com

http://cineultramundo.blogspot.com/

EDITORIAL

OTRO PASO ADELANTE

Poco a poco, despacio pero sin pausa, vamos logrando alguno de los objetivos de reconocimiento cultural de la historieta, que hace casi 30 años nos propusimos.

El último lo hemos obtenido gracias al gran impacto visual que ha generado la exposición ASTURES INTERNACIONALES, que dentro de las actividades paralelas del Salón Internacional del cómic del Principados de Asturias hemos organizado en la sala de exposiciones Borrón de Oviedo, perteneciente a la Dirección Regional de la Juventud.

El día de la inauguración, la Dirección del Museo de Bellas Artes de Asturias contactó con nosotros y de posteriores entrevistas ha surgido una colaboración de exposiciones de cómics, a inaugurar en el año 2001 en el citado Museo, con la particularidad de que es intención de esta Dirección el que no sea una acción esporádica, sino continuada a lo largo de los años. Depende de nosotros, de que seamos capaces de ofrecer originales con calidad suficiente como para que no desmerezcan de las obras pictóricas que allí se atesoran.

El Ayuntamiento de Villaviciosa, a través de la Casa de la Cultura nos ha solicitado la exposición referida para exhibirla en los meses de marzo y abril.

¡EUREKA!

SUMARIO

04 Un Salón de campanillas
El Wendigo

10 Quino
Entrevista

14 Stan Sakai
Entrevista

20 Galería Rafael Méndez

22 Spiderman
Ramón F. Pérez

25 Big Ben Bolt
Jose María Flores

29 Parecidos razonables
Jorge Pende

32 Hemos leido
Blacksad, El loco de la Sorbona, Ustedes perdonen, Cien Balas, Luna de guerra

34 Un siglo de patos
Florentino Flórez

35 Premios Haxtur 2000

La Historieta Asturiana
Fascículo X (181-200)
Faustino Rodríguez Arbesú

Con subvención del
Ilustre Ayuntamiento de Gijón y
la Consejería de Cultura del
Principado de Asturias

Portada: Flórez & Barceló. © **Ilustración:** Stan Sakai.
Las ilustraciones son © de sus respectivos autores o propietarios y han sido utilizadas con fines informativos.

Imprime: Asturgraf. **Depósito Legal:** M 3362-1977
ISSN 1575-9482
Para más información: **http://www.elwendigo.com**

Se admiten colaboraciones
elwendigo@espanet.com

EL WENDIGO: G.A.I.R.N.I.

Director:
Faustino Rodríguez Arbesú

Redactores: Ramón Fermín Pérez
Jose Mª Flores y Florentino Flórez

Jefa de prensa y relaciones públicas:
Sofía Carlota Rodríguez

Comunicación: Eulalia Eguren y
Carlos Sánchez Muslera

Diseño gráfico: Flórez & Barceló

http://cineultramundo.blogspot.com/

Faustino Rodríguez Arbesú, director del Salón, presentando a Comos

Izquierda, boceto de Sakai
Derecha, boceto de Ibáñez

UN SALÓN DE CAMPANILLAS

Una vez más, con el otoño recién estrenado, tuvo lugar el XXIV Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias (Gijón 2000). A los escenarios habituales, en esta edición se añadía el Centro Cultural Antiguo Instituto Jovellanos como sede para los días centrales del certamen. En el Teatro Jovellanos se celebraron las galas de inauguración y clausura, en el Antiguo Instituto los coloquios del miércoles, jueves y viernes. En la Sala Borrón de Oviedo un coloquio y una exposición, otra en el Museo Barjola y una tercera en el Ateneo Popular de La Calzada (Gijón).

El acto paralelo inaugural

Con música de gaita y un vino español, el día 4 de octubre a las 19,30 horas se inauguró la exposición *Astures Internacionales* en la Sala Borrón de Oviedo. La muestra reunía a quince autores asturianos los cuales en algún momento de su trayectoria profesional trabajaron o dieron a conocer su obra en los países más insospechados. Cronológicamente abarcaba desde los años veinte, cuando Alfredo Truan inició su colaboración con el diario madrileño El Sol, hasta 1999, fecha que indicaba la aportación de Germán García al mito de Superman. En ella estaban representados casi todos los géneros (humor gráfico, romance, histórico, western, infantil, superhéroes) y una variedad de estilos y técnicas tan grande como la de los géneros.

Se han pasado

Llevan 5 años de tropelías, intentando desprestigiar a la Organización del Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias que dirigimos. Como no habían logrado quebrantar nuestro empuje, su envidia y mediocridad les ha llevado a realizar una acción desesperada a cara descubierta y el 12 de septiembre la Agencia EFE emitió la noticia que reproducimos en la página siguiente.

El tiro les salió por la culata y el Salón tuvo uno de sus mayores éxitos de publico, apoyo de los medios de comunicación e instituciones, también de los autores, que indignados por lo que fueron descubriendo a lo largo de la semana, el domingo 16 de octubre decidieron leer un escrito a los medios de comunicación.

Así que Parisa, Ángel de la Calle, Iván Argiz y demás congéneres... dentro de 100 AÑOS quizás logréis un Salón, Jornadas o como se quiera denominar, que puedan competir con el de Gijón... pero para entonces, TODOS CALVOS.

Boceto de Violeta Suárez

Calle acusa al salón del cómic de Gijón de "exterminar aficionados"

Avilés inaugura hoy las jornadas sobre este género editorial

La Voz
Avilés

El concejal de las V Jornadas del cómic Villa de Avilés, Angel de la Calle, calificó ayer el salón del cómic de Gijón como "un campo de concentración para los autores y un campo de exterminio para los aficionados".

De la Calle dejó junto a Jorge Iván Argiz unas jornadas que arrancan en Avilés que en esta edición cuentan por primera vez con una exposición, casi monográfica, de la artista coruñesa Ana Miralles, donde una cantidad de unos millones de pesetas.

En sus declaraciones, De la Calle quiso marcar la diferencia del salón del cómic de Avilés, con el de la capitalidad a los alrededores y los artistas del "mainstream" juntos y charla a decenas autores sobre medio de expresión artístico.

Las jornadas del cómic de Avilés, que serán inauguradas hoy en la casa de cultura de la villa, a las seis de la tarde, se mantendrán con una charla a cargo del dibujante norteamericano Juan Cremaldi, considerado como uno de los más prestigiosos de la historia del cómic, fruto de una dilatada y variada trayectoria artística.

Los jurados se pronunciarán hacia el viernes con la participación del resto de los autores invitados a impartir charlas, sesiones de firma de ejemplares y encuentros abiertos con los seguidores.

En concreto, estarán la canadiense George Pérez (EEUU), los vigués (España) Jill Thompson (EEUU), Lorenzo Mattotti (Argentina), Tony Millionaire (EEUU), Paul Grist (Chile), Ian Gibson (Gran Bretaña), Nacho Fernández (España), Jacques Loustal (Francia), Dany Kleon (Gran Bretaña) y Javier Hardee y José M. Polo, ambos asturianos. Todos ellos se encontrarán entre los mejores del mundo del cómic. ■

Una exposición será el tema del salón como protagonista.

*Las declaraciones de **Angel de la Calle**, tal y como fueron recogidas por La Voz de Asturias, el martes 12 de septiembre de 2000. Debajo, la carta de apoyo que nos envió **José Luis García López**, que fue confirmado por todos los asistentes*

De arriba a abajo, Stan Sakai y el Hoxtur Idígoras y Pachi Macabich e Ibáñez

JOSE LUIS GARCIA LOPEZ

Sr. Faustino Rodriguez Arbesu 10/2/00

Estimado, Faustino:

Recibí las notas periodisticas de las que me hablaste y entiendo tu indignación ante los comentarios que allí se hacen acerca del Salon de Gijón y sus organizadores. Es evidente qua la intención de las notas es desacreditar un evento que lleva 2? años conservando un alto nivel de calidad y ha sabido mostrar un respeto hacia los creadores invitados y aficcionados que atienden al Salón. Lo digo por experiencia propia y por conversaciones con dibujantes estadounidenses que en su momento fueron huespedes del Salón y me lo han recomendado siempre sin reservas.

Todos tenemos el derecho a opinar, pero si el que lo hace es responsable de un acontecimiento similar y su idea para destacar el suyo es la de echar fango al otro, eso, realmente me parece de muy mal gusto y un tanto infantil.
No obstante la falta de ética hay que reconocerle su talento para manejar frases con "enganche" como: "...campo de concentracion de los autores y campo de exterminio para los aficcionados" Es el tipo de frase que hace buenos titulares aunque despues no se ofrezca nada substancial que lo respalde.
A este respecto, puedo decir que cuando fuí invitado del Salon, participé en charlas, debates, hablé con los "fans" y les firmé autografos, y dispuse de tiempo para charlar con los colegas y tambien pasear por la ciudad. Y si habia guardias en el citado campo, estarian de paro, porque yo no los ví; aunque ahora pienso que quizas estaban ocupados exterminando aficcionados.
A los sobrevivientes los ví en el teatro y fuera de el, y me impresionaron como inteligentes, educados y agradables al trato, y no habia alambre de puas de por medio.

En resumen; y como dibujante interesado en el tema me gustaria ver mas convenciones a la altura y nivel de la de Gijon.
Todo acto humano es mejorable y las criticas y sugerencias son herramientas utiles para esto; pero en las notas que lei no encuentro una critica positiva sino mas bien acusaciones, y como tales, debieran apoyarse en pruebas, hechos, para que se las pueda tener en cuenta, lo demás es charla de café.

Mi estimado Faustino, yo no perderia el sueño por esto, citando el Quijote bien puedes decir: Ladran Sancho, señal que cabalgamos.

Sin mas, recibe un abraza y buenos deseos para ti, tu familia y tus colaboradores.

Afectuosamente
JOSÉ LUIS

completamente de acuerdo, JOAQUIN Joaquin Lavado DNI. 6 851 982

DNI 33-602-067-K Angeles Mazalet D.N.E. 32568149-G Violeta Suarez D.N.T 38222015-V JORGE MACABICH DETAO DNI. 38222014-Q

GL

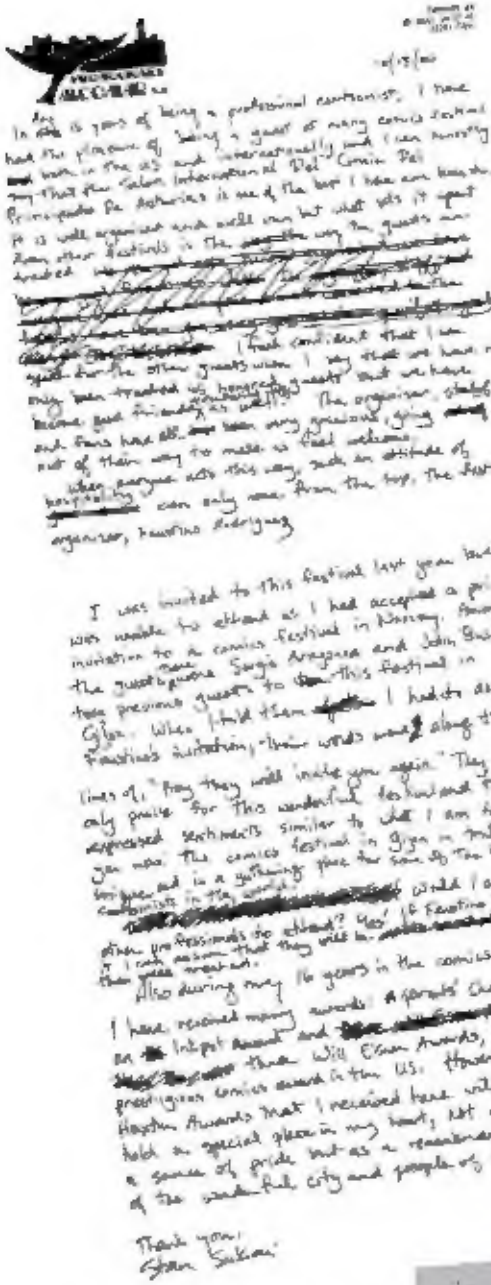
IGOR KORDEY (IGOR KORDEY)

The Salon with Faustino is a good ambassador for Spain and Gijon. My wife and I have only praise. Stan Sakai PO Box

Una de las anécdotas más divertidas la protagonizó un fan que venía desde Cataluña. Mientras Sakai le hacía un dibujo, sacó su móvil y llamó a un colega que no había podido acompañarle por motivos de trabajo. "¿Jordi? Soy yo, espera un momento que te paso con alguien". "¡Hola! Soy Stan Sakai... Sorry, no sé decir nada más en español". Stan devuelve el teléfono al fan, que tiene que convencer a su amigo de que era él de verdad. "Cuando vuelva me va a matar. Esta no me la perdona".

El Curso

El martes 10 se iniciaba el curso "Como hacer un cómic" impartido por **Jorge Macabich** en el Centro Cultural Antiguo Instituto. Este curso no buscaba crear falsas expectativas de profesionalidad para incautos, sino, simplemente, ofrecer unas nocio-



A la izquierda, la carta de apoyo que escribió Sakai y leyó en la conferencia de prensa celebrada el domingo tras la clausura del Salón. A algunos de los miembros de la organización casi se les saltan las lágrimas.

15-10-00

En mis 16 años como dibujante profesional, he tenido el placer de acudir como invitado a diferentes salones del cómic, tanto en los U.S.A. como en el extranjero, y puedo decir con toda honestidad que el Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias es uno de los mejores en los que he estado. Está bien organizado y preparado pero lo que lo separa de otros festivales es la forma en que se trata a los invitados. Creo que puedo hablar en nombre de los otros invitados, si digo que no sólo hemos sido tratados con todos los honores sino que además nos sentimos amigos de los organizadores del festival. El director, su equipo y los fans han sido encantadores, yendo muy lejos en su afán de hacernos sentir bien.

Cuando todo el mundo se comporta así, tal actitud tan hospitalaria sólo puede venir de lo más alto, el organizador del festival, Faustino Rodríguez.

Yo había sido invitado el año pasado pero no pude venir porque había aceptado previamente otra invitación de un festival de Comics en Noruega. Entre los invitados estaban Sergio Aragonés y John Buscema, dos autores que habían estado anteriormente en el festival de Gijón. Cuando les dije que había declinado la invitación de Faustino, sus palabras fueron: "reza para que te vuelvan a invitar". Sólo tenían halagos para este maravilloso festival y expresaron sentimientos similares a los que yo ahora les cuento.

El Salón del Cómic de Gijón es realmente único y un lugar de referencia para algunos de los mejores dibujantes del mundo.

¿Debo animar a otros profesionales a venir? ¡Sí! Si Faustino lo dirige puedo asumir que serán mejor que bien tratados.

También debo decir que durante mis 16 años en la profesión he recibido muchos premios, un parent's choice award, un Inkpot award, tres Eisner awards (el premio más prestigioso en los U.S.A.)... Sin embargo, el Premio Haxtur que he recibido aquí ocupará siempre un lugar muy especial en mi corazón, no sólo como un motivo de orgullo, sino sobre todo como un recuerdo de la maravillosa ciudad y la gente de Gijón.

Muchas gracias

Stan Sakai

Stan Sakai como Usagi, en una caricatura de Pau

El coloquio de la tarde se abrió con los hermanos **Idígoras y Pachi.** Como sucede con la mayoría de humoristas, Idígoras y Pachi demostraron ser de una seriedad impasible y que para hacer reír hace falta mirar al mundo con mucha sensatez. Sobre la marcha realizaron el "cómic en vivo". La sorpresa de su presencia fue el descubrimiento de una nueva aportación asturiana al cómic: **Danda**, joven de la localidad de Trubia, que realiza guiones para EL JUEVES y va a ser el encargado de "animar" a los personajes de Idígoras y Pachi en la página web de esa revista.

Si *Usagi Yojimbo* manifestaba la existencia de un gran autor

nes básicas, una iniciación a un medio que consiste en algo más que realizar bonitos dibujos.

MARTES

A las 19 horas **Faustino Rodríguez Arbesú** procedía a la inauguración oficial ante la presencia de la Directora Regional de Cultura, **Ana Rodríguez Navarro**, y de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, **Mercedes Álvarez González**, que hizo entrega del Haxtur a la Mejor Historia Corta de 1999 a **Stan Sakai**.

Terminado el acto protocolario vino el coloquio con **Francisco Ibáñez** presentado por **Juan José Plans**. Las anécdotas y el buen humor dominaron durante los más de sesenta minutos que duró la charla. Después de ésta, Ibáñez protagonizó una sesión de firma de autógrafos y demás.

MIÉRCOLES

En el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, Ibáñez repitió por la mañana encuentro junto con **Neto** y **Mabel Álvarez** "Ñata" para hablar sobre el humor, ese otro cómic.

El chiste que dibujó Quino, como respuesta a las afirmaciones de Angel de La Calle

Durante la charla con Quino, podía observarse cómo los autores extranjeros presentes se reían a destiempo del público asistente. Mientras la audiencia se partía con las ocurrencias de Quino, los autores lo hacían con los chistes que iban apareciendo en pantalla. Los más rudos: Kordey y Sakai.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Pau con uno de los carteles del Salón
Hermann con Flores
Hermann y Kordey
Idígoras y Pachi con el Comic en vivo
Chaykin durante su sesión de firmas
Boceto de Hermann

detrás suyo, ahora sabemos que además hay una excelente persona y cuando vemos al conejo samurai indignarse y rebelarse contra la injusticia comprendemos que ni más ni menos está representando los sentimientos de su creador. Stan se reveló como un conocedor de la historieta mundial, desmontando ese absurdo prejuicio acerca de la ignorancia y autocomplacencia de los norteamericanos.

El periodista **Arturo Arias** y la ilustradora y pintora **Ñata** cerraron los conciliábulos del día y a continuación nueva tanda de firmas y dibujos.

Jueves

El 12 de octubre a las seis de la tarde abrió fuego **Igor Kordey**. Este ex-yugoslavo de origen croata resultó ser la segunda sorpresa del Salón. Su obra era conocida en España desde los tiempos de 1984 y ZONA 84 pero no a niveles masivos. Aunque *Conspiración* o *Wonder Years* no estaban mal lo que había despertado nuestra atención sobre todo era el crossover *Batman y Tarzán*. Kordey habló largo y tendido de su formación académica como dibujante de arquitecturas, de los homenajes a Otto Wagner contenidos en esa obra, de su visión realista del negocio en el que está metido y de los múltiples proyectos que tiene en cartera: *Star Trek*, colaboración con **Jodorowsky**, etc. El Haxtur al finalista más votado demuestra la buena impresión causada sobre los asistentes a la convención.

A continuación **Rodrigo Rodríguez Comos**, un asturiano internacional y de la diáspora, habló de su larga carrera profesional, primero en Bruguera y casi a continuación en el mercado internacional. Comos puede presumir de ser uno de los pocos dibujantes españoles que realmente vive del tebeo, a lo mejor por eso no figura en ninguna enciclopedia. Firmas y más firmas cerraron la jornada al borde ya de las diez de la noche.

Chaykin era un enamorado del jazz y los musicales. En cuanto tenía ocasión, se ponía a tararear viejas baladas, como el *Cheek to Cheek* o el *Continental* de Astaire.

Kordey se emocionó escuchando al gaitero interpretando tonadas tradicionales asturianas durante la clausura. "Suena igual que la música de mi país". Esa misma noche estaba dedicando dibujos a los aficionados cuando de repente se acerca uno y le espeta: "Yo ya te he dedicado un dibujo. Ya he visto tu cara y yo no olvido una cara. Hay mucha gente en la cola a los que todavía no he podido hacerles un dibujo y a ti ya te lo he hecho. Te haré uno rápido, pero sabes que esto no es justo. Tú lo sabes". La verdad es que Kordey, con su pelo corto y su aspecto de marine, metía miedo cuando se ponía serio. No pueden ni imaginar la cara que puso el fan cuando le soltó esto.

Violeta Suárez, Macabich, Sharon y Stan Sakai, en una simpática toma

Viernes

Howard Chaykin protagonizó el viernes 13 el coloquio con mayor desparpajo y cachondeo. Este judío neoyorquino de clase media desplegó un sentido del humor procaz para dolor de la traductora y jolgorio del numeroso público. La charla resultó animada, entretenida y controvertida. Detrás de éste, el guionista y dibu-

ESPECIAL XXIV SALÓN INTERNACIONAL DEL CÓMIC DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

De arriba a abajo:
La cola del día de la clausura, una hora antes de la apertura del teatro
Stan Sakai durante su charla y dibujando un Usagi
vista de una de los paneles con los Haxtur
Boceto de Comos

Kordey traía copias de un álbum de la serie *Star Trek*, en el que realiza una nueva exhibición de su habilidad con el color. La historia presenta diferentes escenarios que él identifica con un código de color que discurre por los fondos Según saltamos de un personaje a otro, vemos cómo los tonos entre viñetas pasan del verde al rojo o al púrpura, para ayudar a situarnos.

También traía los lápices para su colaboración con **Jodorowsky**, con quien debía entrevistarse en París. Se trata de la continuación de *Dioscante*, un relato iniciado por el difunto **Gal** y que le han propuesto continuar. Aquí pudimos ver su primera parte en CIMOC. Por cierto que eran los originales más peculiares que hayamos tenido ocasión de contemplar. Estaban poco más que abocetados, pero él entinta directamente sobre ellos, sin repasar el lápiz. Decía que prefería rematar los detalles con la tinta, para ganar expresividad y, sobre todo, tiempo. Desde luego, las páginas, a pesar de su aspecto inacabado, eran impresionantes, con todo el exceso de Jodorowsky capturado en espectaculares dobles planchas, con cientos de bárbaros, barcos gigantes, asesinatos en masa y demás.

jante belga **Hermann** dio muestras de su dominio del español y de ser un estajanovista de la profesión. Claro que de otra forma no se explica una producción tan voluminosa y de tanta calidad.

SÁBADO

Finalmente, el sábado 14 llegaba la clausura, entrega de los Premios Haxtur en su décimo sexta edición, sorteo de originales, "cómic en vivo", sesión masiva de firmas y coloquio con **Quino**.

La hora de inicio estaba prevista para las 18,30 y podemos dar fe de que tres horas antes ya había jóvenes sentados a la puerta del teatro. A las seis de la tarde la cola para entrar abarcaba gran parte del paseo de Begoña y cuando se dio paso al interior, el teatro se llenó de inmediato desbordando las previsiones más optimistas como suele decirse.

Para la entrega de los Premios Haxtur cambiamos el decorado y en palabras de un espectador el nuevo estaba "a años luz del anterior". Los premios fueron presentados por los periodistas **Joaquín Fuertes** y **Sofía Carlota Rodríguez Eguren** acompañados por la B.S.O. de la mítica serie televisiva *Batman*. La alcaldesa de Gijón, **Paz Fernández Felgueroso**, hizo entrega del Haxtur al Autor que Amamos a **Quino** y posteriormente tomó la palabra para manifestar públicamente su compromiso con el Salón y con la organización del mismo.

El "Cómic en vivo" fue llevado a cabo por Stan Sakai, Igor Kordey, Quino, Pau, Comos, Álvarez Peña, Howard Chaykin y Hermann, que dejaron testimonio de su buen hacer y de su paso por Gijón. Finalmente se pasó a la firma de autógrafos. Esta fue como todos los años intensiva y extenuante.

Otra innovación de este año: él dos por uno para los niños. Para facilitar su acceso a los autores se hacía una fila especial para menores y pasaban dos por cada adulto. Confiamos en que la medida favorezca la aparición de nuevos aficionados.

Este año hubo para todos los gustos con el tema de las firmas. Sakai estaba dispuesto a firmar y dibujar cuanto fuese necesario y siempre con una sonrisa. Hermann sólo firmaba y dibujaba en álbumes. Chaykin era algo más perezoso pero hacía unos dibujos muy espectaculares. A veces se paraba en medio de una sesión y se ponía a comentarnos, con toda tranquilidad, cualquier cosa que le pasaba por la cabeza. Un "gracioso" tuvo a bien enseñarle una declaración suya que habíamos incluido en la hoja informativa, donde indicaba que odiaba las dedicatorias y a los fans. Howard negó con grandes aspavientos haber dicho tal cosa. Luego se echó a reír. Quino también sorprendió por lo cuidadoso de sus dibujos. El último día, cuando ya habían apagado las luces, una de sus seguidoras, que se había quedado sin firma, le dijo. "Es igual, no me importa lo de la firma. Sólo quería decirle que me encanta su trabajo y que me alegro mucho de haberle conocido para poder decírselo personalmente" Quino le dió dos besos y le firmó, por supuesto.

Parece que por fin hemos dado con el sistema más limpio para organizar las sesisones de dedicatorias. Se indica en las filas cuales son las correspondientes a cada autor y así los que llegan antes pueden ganar los primeros puestos en las colas. Todo el mundo parecía conforme, pero esperamos vuestras sugerencias.

LAS EXPOSICIONES

La de *Astures Internacionales* en la Sala Borrón de Oviedo. Según nos dicen sus responsables, las exposiciones de comics que hemos llevado allí son las más visitadas de todas las que se ofrecen en esta sala. En el Ateneo de La Calzada pudo verse *Rojo sobre Negro*, una panorámica del género

Chaykin demostró ser un profundo conocedor de los ilustradores clásicos americanos. No sólo se entusiasmaba citando nombres de diferentes autores, también confesaba que le servían de referencia e inspiración. Además, los colecciona y comentaba su frustración cuando alguna de sus ex-mujeres se había llevado algún original, en un proceso de divorcio. Nos sorprendió que no le gustara *La Avenida Dropsie*, de Eisner. "¡Eh! Yo también soy un judío de Brooklyn. Conozco sus trucos", fue su explicación. Entre sus favoritos, Michael Golden, Cariff, Foster o Toth. Confesó haber estado repasando su español, antes de visitarnos.

También comentó algunos aspectos de su colaboración con García López. Como que no conocía el trabajo de Rockwell Kent antes de hacer las portadas de *Twilight* (claramente inspiradas en el estilo de este ilustrador).

Igor Kordey

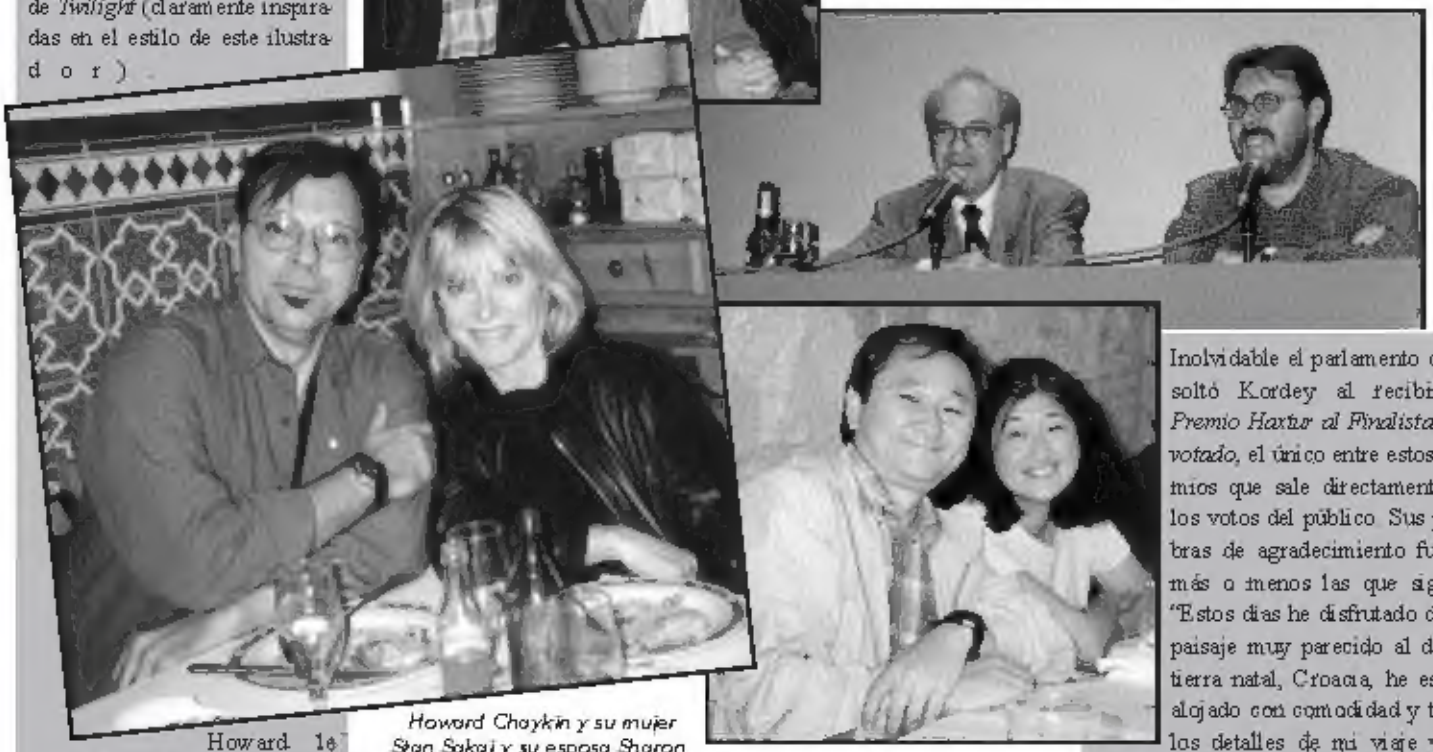
Kordey ha realizado diferentes episodios de *Tarzán* inéditos en España, entre los que se cuenta una ambiciosa saga, con guión de un compañero croata, *Rivers of blood*, una peculiar historia en la que Tarzan conoce a Freud y Jung y se enfrenta a su propia esquizofrenia. El público americano no respondió bien a la serie y permanece inconclusa. Así que Kordey está pensando en autoeditarla, si consigue un permiso sobre los derechos del personaje.

Superior izquierda, un boceto de Nata

Izquierda, Joaquín Fuentes presentando a Arias y Nata

Derecha, Faustino con Neto y Meana

Debajo, Quino y Neto



Howard le enseñó un original de este autor que tiene en su colección privada y al día siguiente Jose Luis ya había asimilado su manera de dibujar. Negó que García López fuera lento. "Podía hacer tres páginas a lápiz al día. Si no publica más es porque al público americano no le gusta. Una pena, porque es buenísimo. Es el único dibujante americano que puede dibujar chicas con cejas grandes sin que parezcan travestis". Le preguntamos si no tenía problemas con el cerdo, por el hecho de ser judío. "Me encanta el cerdo".

Howard Chaykin y su mujer
Stan Sakai y su esposa Sharon

policial en el cómic, con el acento puesto en los de mayor realismo social. En el Museo Barjola, sesenta páginas originales de **Hermann** ofrecían un recorrido representativo de la mayor parte de su obra. La exposición se componía al cincuenta por ciento de planchas en blanco y negro y planchas a color, y a través de ellas se podía apreciar la evolución estilística y cromática del autor belga.

También debemos mencionar el notable salto cualitativo en la presentación de los finalistas a los Premios Haxtur y los homenajes al Autor, en este caso Autores, que Amamos. Algo tendrían los paneles diseñados por Eva Barceló y Florentino Flórez para ser repetidamente utilizados de fondo en los dos reportajes que el programa televisivo *La Mandrágora* dedicó al Salón. Además, se montó una exposición no anunciada que sirviera de prólogo o aperitivo de la que podía verse en Oviedo. Todo ello dio al patio del Centro Cultural Antiguo Instituto una prestancia muy superior a los medios de que disponíamos para llevarlo a cabo.

Inolvidable el parlamento que soltó Kordey al recibir el *Premio Haxtur al Finalista más votado*, el único entre estos premios que sale directamente de los votos del público. Sus palabras de agradecimiento fueron más o menos las que siguen: "Estos días he disfrutado de un paisaje muy parecido al de mi tierra natal, Croacia, he estado alojado con comodidad y todos los detalles de mi viaje y mi estancia aquí fueron perfectamente planificados, la gente ha sido encantadora conmigo, la comida fantástica, todo lo que podía desear me ha sido concedido y ahora recibo este premio. Sólo me pregunto ¿a quién hay que matar para que me vuelvan a invitar?".

Balance

Terminado el Salón, el balance no puede ser más positivo. Todos los actos tuvieron un público numeroso y participativo, siendo los días de inauguración y clausura verdaderamente excepcionales. El seguimiento por parte de los medios de comunicación fue exhaustivo: emisoras de radio, cadenas de televisión, periódicos de lugares tan diversos como Navarra, Segovia o Vigo, además de los regionales y nacionales, dieron noticia del Salón en contraportada y a color. El apoyo de las instituciones y los contactos con el Museo de Bellas Artes abren un futuro lleno de posibilidades para las siguientes ediciones.

Otro elemento a destacar es el buen ambiente vivido con los autores. La sintonía con todos ellos y de todos ellos entre sí fue perfecta desde el primer momento. El resultado quedó a la vista de todo el mundo y por ello, a pesar de los que se niegan a aceptar lo evidente y quieren eliminarnos con declaraciones de lengua viperina y boca torcida, condenarnos al ostracismo y al silencio, ¡EL SALÓN EXISTE!.

El Wendigo

Superior, boceto de Idígoras y Pachi Derecha, los autores y el Haxtur: Howard Chaykin, Stan Sakai (que pronunció un emocionado "arigato"), Igor Kordey y Macabich, que recoge el Haxtur al autor que amamos para Ibáñez, de manos de la alcaldesa de Gijón

ENTREVISTA CON UN MAESTRO DEL HUMOR

QUINO

Un abarrotado Teatro Jovellanos de Gijón recibió al creador de *Mafalda*, poniendo un broche de oro a la clausura del XXIV Salón de Asturias. Además de los aficionados habituales, familias completas cargando con el *Todo Mafalda* o con cualquiera de los muchos libros de Quino. Ofició como maestro de ceremonia un colega de profesión, el humorista asturiano Neto.

[Neto] ¿Cuál es tu proceso de producción? ¿haces chistes para una publicación periódica y después los recopilas en libro, o ya creas los chistes directamente pensando que los vas a publicar en libro?

[Quino] Mira, yo tengo desde hace muchísimos años una página en un periódico en Argentina donde hago lo que me da la gana, respetando siempre ciertas convenciones que tienen las empresas. Está muy bien tu pregunta porque yo dibujo estas páginas no pensando que después se van a recopilar en libro, pero, al mismo tiempo, puesto que tengo como veinte libros de humor y son todos recopilaciones de estas páginas, en el trasfondo mío sé que en algún momento se van a reunir en algún libro. Mi ideal sería dibujar, un día lo que yo tenga ganas de mostrarle a la gente y que no se ve publicado en un periódico; lo que pasa es que uno -no sé si a ti te habrá pasado, supongo que sí-, uno se siente un poco un periodista que dibuja, porque echa mano a lo que dicen los periódicos, los noticieros de televisión; o sea, vivimos reflejando la sociedad que nos rodea, tal vez, a veces, desde un punto de vista de falta de esperanza, que a mí me la reprochan mucho, pero yo creo que la realidad actual...

[Neto] ¿Tú crees que determinados mensajes dirigidos a los adultos, puesto en boca de los niños tienen mayor efectividad?

[Quino] Yo creo que sí. Creo que esto fue uno de los grandes hallazgos de Schulz, el autor de Charlie Brown o Carlitos o como se llame aquí en España, uno de los primeros en utilizar niños para expresar ideas de los adultos. El truco es bastante bueno porque las cosas que dicen los niños si las

dice un adulto son tan obvias que no lucen igual. Yo ahora me estoy dando cuenta, a mi edad, que tengo sesenta y ocho años, que también me pregunto cosas que... me siento muy niño. Si yo tuviera unos padres que supieran responderme por qué esta economía globalizada y terrible hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres se hagan cada vez más pobres, también iría a preguntarles a mis padres: Papás ¿por qué cada día hay más ricos y por qué los pobres cada vez son más...; o sea, cuando yo hice Mafalda, en realidad, lo que estaba haciendo era ir a preguntar a mis padres -bueno, que ya entonces no los tenía pero, en fin...-, ir a preguntarle a alguien por qué el mundo funciona como funciona.

[Neto] ¿Tú crees que el único objetivo del humor gráfico es suscitar la sonrisa?

[Quino] No, la palabra humor viene de los humores del cuerpo humano que pueden ser buenos, malos, no es que siempre el humor tenga que ser gracioso. Creo que el estado de ánimo es lo que define al humor. Nosotros tratamos de expresar lo que suponemos que a la gente le preocupa. En el caso de Mafalda yo veo que he dado bastante en el blanco de lo que a la gente la preocupaba, porque después de veintisiete años que no la dibujo que siga tan vigente el personaje y que la gente siga creyendo tanto las cosas que dice Mafalda, creo que... Porque Mafalda, en cierto momento que yo la hacía reflejaba una cantidad de ideales políticos y sociales que uno tenía, daba la impresión de que el mundo iba a mejorar, había un movimiento estudiantil, por ejemplo, en mayo del sesenta y ocho francés, muy fuerte, el movimiento de liberación de la mujer, un Papa, Juan XXIII, que vino a renovar la Iglesia muchísimo, ideales de guerrilla en América Latina, también parecía que se podía luchar contra el imperialismo económico... y todo eso, después nada, se diluyó. Tampoco hay que ser tan pesimista de decir que se va a ir todo al demonio, pero me preocupa mucho dónde vamos a parar.

[Público] ¿Es muy complejo reflejar lo que uno quiere decirle al público con el código que tienen los lectores?

[Quino] Mira, esto es uno de los misterios de esta profesión que, a veces, a uno lo preocupa mucho, qué es, qué mecanismo tiene uno interiormente para expresar una cosa. Yo, el mecanismo no lo conozco. Uno no puede saber qué se le va a ocurrir soñar y cuando yo me pongo ante el tablero de dibujo con el bocadillo en blanco tampoco sé qué se me va a ocurrir. He leído los periódicos y tengo tendencia a ciertos temas que son, en definitiva, siempre los mismos: la violencia, la lucha del poder, la corrupción, la contaminación del planeta, el agujero de ozono, todas estas cosas, pero, me pongo a pensar en estos temas y después hago una página que no tiene nada que ver. Con el trabajo creativo ocurre bastante esto, salvo que haya cosas que te indignen mucho, noticias que uno dice: "No. Tengo que hacer una página con esto porque no aguanto no hacerla, yo tengo que decir a la gente lo que siento, la rabia que tengo". Entonces sí, te pones a que te salga eso y no te dispersas en otros temas. Pero... hay páginas que se te ocurren cuando te estás cepillando los

dientes y otras que empieza una idea a ocurrírsete cuando te estás durmiendo, la apuntas y le vas dando vueltas durante años. Yo llego a dibujar páginas cuya idea empecé a elaborarla hace nueve o diez años. Una de las fuentes mías predilectas, que me vale discusiones con mucha gente, es la Biblia y el Viejo Testamento. Entonces, la gente dice: "pero, este tío es un creyente". No, yo no soy creyente ni nada, lo tomo como fuente de ideas y me fascinan todas esas historias del Antiguo Testamento donde ya está dicho todo. Tienes historias policiales, de corrupción, de sexo, pornografía, está todo ahí. Es increíble, pero está todo ahí.

[Público] Explique un poco cómo fue el trabajo en Cuba con el sonido de los dibujos animados y otra pregunta es ¿a dónde vamos?, que también la ha dicho usted.

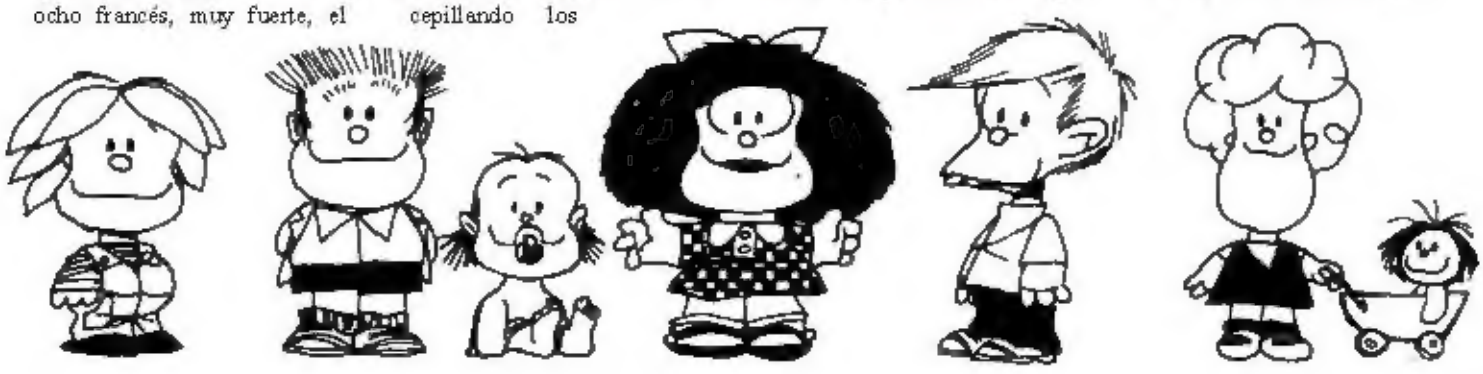
[Quino] Que nos lo preguntamos todos ¿no?, ¿a dónde vamos? Yo, la respuesta, si la esperas de mí, no ¿eh? ¿A dónde vamos? No tengo la menor idea pero me preocupa mucho a dónde vamos. Sólo que teniendo bastantes más años que tu yo digo, bueno, ¿a dónde vamos? Me interesará en los próximos quince años, después mi pregunta se me acaba ahí.

Lo de la banda sonora de los dibujos en Cuba. A mí me sorprendió mucho. Bueno, Cuba te sorprende en muchos sentidos. ¿Tú conoces Cuba? No. Lo que es sorprendente de Cuba es, primero que haya aguantado tantos años un bloqueo como el que tienen. Uno no puede imaginarse otro país, por ejemplo, en la Argentina, le hacen cuatro meses de bloqueo y todo el mundo dice: "pero, este país es un mierda, ya déjame de joder, así no, no se puede vivir así". No sé qué harían los argentinos pero ese bloqueo no lo aguantan. El pueblo cubano tiene una resistencia y un amor a la revolución que han hecho que te conmueve muchísimo. La revolución que han hecho, para decirlo mal y pronto y con mucha tristeza, se les está yendo al carajo, pero bueno, siguen ahí luchando con esto ¿no? Entonces, las películas de animación a veces están pintadas con pintura de pintar pared porque acuden a lo que tienen en el momento y es notable la imaginación que tienen, cuando te falta algo te arreglas con lo que tienes, y eso les da una grandísima imaginación. da la patada a un tipo en la pierna.

La otra, ¿A dónde vamos? No sé.

[Público] Hace dos o tres años volví a retomar la lectura y pensé que era imposible que con el humor tan adulto que había en Mafalda yo pudiese entender algo cuando tenía diez años. ¿Cuál es el secreto de que Mafalda les guste también a los niños si es tan adulta a la vez?

[Quino] Yo no sé por qué. He



dibujado situaciones muy femeninas en la historieta estén en la mesa comiendo, que se van a la cama, incluso cuando se van a la cama y se le ocurre visitar la cama de los papás. Creo que eso contribuye a que se sienta muy reflejada la gente en esta situación. Y luego, yo hago más hincapié en las frustraciones políticas que yo logré reflejar en esa época, cuando tenía la mitad de años de los que tengo ahora. Cuando me preguntan por qué no hago a Mafalda ahora les respondo porque no. Yo, la ilusión que tenía cuando hacía aquella Mafalda, si la hiciera hoy sería una amargueta, no le gustaría a nadie. Además si yo hubiera seguido haciendo Mafalda sería una tira que la gente diría "este Quino siempre con la Mafalda". No sé, creo que hice muy bien en dejarla cuando la dejé. A mí me gusta mucho Picasso porque te cambiaba de una semana a la otra, evolucionaba siempre. También puedes decir, "sí, copió de las máscaras africanas" no me importa, el tipo te cambiaba continuamente y eso es un poco lo que me hizo amar a Mafalda. Yo noto con mis propias páginas de humor que también trato de cambiar semana a semana y lo que me rodea es que no soy tan distinto semana a semana como yo quisiera. Y eso me fastidia mucho de mí.

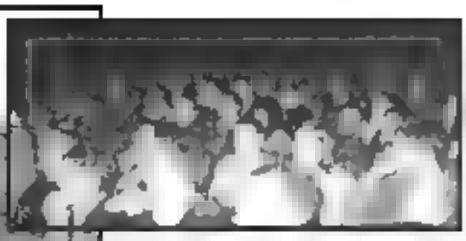
[Neto] ¿Hay alguno que te gustaba especialmente introducirlo, que te daba más juego?

[Quino] A gente de los personajes de mi propia historia, los que más me hubiera gustado seguir haciendo serían Libertad y Miguelito que eran los más misteriosos, que vienen con planteos muy complicados. Yo mismo, cuando releo mis tiras me pregunto "¿cómo se me ocurrió a mí una idea tan complicada".

[Público] ¿Quién le cae peor, Susanita o Manolito? Le digo porque, Manolito es el capitalista ¿no?, pero a mí me cae peor Susanita y no sé por qué.

[Quino] Sí, claro, es que lo he hecho con mucho cariño.

[Público] Pero, Susanita, con perdón, es una hija de... ¿sabe usted lo que le quiero decir?



La impresionante cola delante del Teatro Jovellanos, el día de la clausura y la charla de Quino. En el interior, el patio de butacas presentaba un auténtico pleno.

[Quino] Una hija de puta, una hija de puta (risas).

[Público] Sí, sí, pero ¿quién es el peor?

[Quino] El peor sería yo porque las cosas que plantea Susanita, ¿a quién se le han ocurrido? Amar. Esa idea de que a los pobres no hay que ayudarlos a no esconderlos es una idea muy hija de puta y se me ocurrió a mí, porque a mí ver pobres me molesta, ahora, no es que los odie mucho menos.

[Público] Personalmente, a mi Manolito me cae mejor y quiero saber, a usted ¿quién le cae peor, Susanita o Manolito? Y otra mas, ¿que hace usted cuando se bloquea?

[Quino] Esto deberías preguntárselo a mi mujer. Esa es cuando me dice "¡no te soporto más!" Porque llega un momento, es cierto, pero yo tengo la entrega semanal, o sea, que se me tiene que ocurrir algo sí o sí, también es que tengo esa carpeta que voy ella y mío, a veces entrego páginas que dibujé sin que me gustasen mucho pero, bueno, fue lo que se me ocurrió para entregar. Pero hay períodos en que a uno realmente no se le ocurre nada y uno se desespera y dice "bueno ya estoy acabado, esto se acabó", pero yo cuando llevaba ya diez años tuve un director de revista que me dijo "pero bueno ¿cuántas ideas se te habrán ocurrido hasta ahora?" Yo calculé, me dijo, más tres mil y pico. entonces, ¿por qué se te van a acabar?, si se te han ocurrido tres mil y pico ¿por qué se te van a acabar?

Cuando uno está en estos períodos terribles yo me pongo insoportable. Le digo a mi mujer todas esas cosas: "No se me ocurre nada", "estoy terminado". Entonces, ¿qué hago? Me voy a releer el Antiguo Testamento y ahí encuentro historias. Cuando me preguntan que les aconsejaría a ustedes los jóvenes. Yo les aconsejo a los jóvenes que lean todo lo que sea ¿no? que vayan a museos. Bueno, lo aconsejo mucho, lo que pasa es que yo tengo bastante habilidad para saltarme la parte religiosa, porque he sido criado por republicanos españoles muy anticlericales y entonces tengo esa cosa. Mi abuela, cuando yo era chiquitito, me decía: "niño, ven aquí, tú sabes lo qué es una misa?" Yo contestaba "no, abuela, no". "Una misa es una congregación de ignorantes adorando a un idolo a un gigante". Entonces, claro, la idea que yo tengo de todo esto, la religiosidad, es muy personal.

[Neto] Y lo de Manolito y Susanita. ¿En que había quedado? (carcajada del público)

[Quino] Había quedado en que las ideas de Susanita es una hija de puta y se me habían ocurrido a mí. Las de Manolito capitalistas es una fase mía que yo llevo muy mal. Yo no sé hacer un cheque, ir al banco, de todo eso se ocupa mi mujer. Me hubiera gustado tener un mejor manejo del dinero, a mí, ir a pedir un aumento de sueldo, esto... ahí me pongo en Felipe. Y me entra una angustia, me digo "Voy a ir a pedir un aumento y me van a decir que no, que la empresa está en crisis y que han echado gente, entonces me voy a sentir muy mal porque todavía tengo trabajo."

[Público] Esto es una duda menos trascendental de las que están saliendo, pero a mí me corroe. ¿De donde le viene a Mafalda la aversión a la sopa?

[Quino] La aversión a la sopa es una alegoría a los regímenes militares que hemos tenido, que tuvimos que comernos nosotros durante tantos años cada día. También tiene una explicación muy privada. Cuando yo era niño, mi madre tenía la manía, como tantas madres, de que había que comer sopa para crecer. Esto, creo que hoy, los niños se han librado de muchas cosas. De los sabañones. No sé si hoy hay niños españoles que sufran de sabañones, no sé, en Argentina no quedan, estas cosas, el aceite de hígado de bacalao, también era una asquerosidad que había que tomar. Cuando venía la primavera había que cambiar la sangre, tomar una serie de purgantes y de cosas espantosas. No, los niños de hoy se la pasan mejor.

[Público] ¿Usted, ha sido a menudo tentado por el capital para vender esos derechos sobre los dibujos? Porque yo he visto, por ejemplo, cosas de Snoopy vendidas a una compañía de seguros y así...

[Quino] No. Los dados Magg quisieron comprar una Mafalda que decía "La sopa Magg es buenísima" [risas]. Siempre me resistí, lo cual me ha valido discusiones con mis editores, porque una vez me lo propusieron no sé si a Shell o a Esso. Y pagaban muchísimo dinero. Pero yo dije "¿Cómo voy a regalar a Mafalda una multinacional, si es un personaje que vive protestando contra las multinacionales?" El editor se enojó muchísimo, mi agente también se enojó muchísimo, pero

NO. hay rosas que NO

[Público] Quisiera saber que opina su mujer sobre estos dibujos sobre matrimonios, con todas esas mujeres grandes y esos maridos pequeñitos y desvalidos.

[Quino] Tambien tengo paginas en que la situacion es al reves Es curioso que siempre se plantee Yo vengo de una generacion de dibujantes en la Argentina donde se hacian muchos dibujos sobre las suegras y las mujeres grandotas y malas Esta es una vacra cultura que traigo desde entonces, yo no la comparto pero se ve que me sale tambien Lo que pasa es que la situacion de mi casa es asi Es mi mujer la que maneja la economia Yo soy un tipo muy desordenado al que no le gusta que le vengan a interrumpir con nuevas ideas, y mi mujer es la que dice "por que no vamos a tal parte para tal fecha?" y yo entonces pienso "Pero, Cuantas paginas tengo que dejar adelantadas para cuando nos vayamos de vacaciones?", o no de vacaciones porque siempre los viajes son mezcla de trabajo y vacaciones O sea que realmente yo soy muy dependiente de mi mujer en ese sentido Y se ve que yo debo tener una componente en la que me siento un desgraciado Me digo "si un dia me falta Elisa, Yo que hago en la vida?" Espero morirme antes que mi mujer, por supuesto, para evitarme este problema "Claro, sos un comodo" me dice ella "quieres que yo piense en todo, hasta en tu funeral"

[Público] ¿Por que decidio poner las dudas que tenian los padres en boca de una niña? ¿Por que es una niña en vez de un niño?

[Quino] Esto tiene que ver con dos cosas Yo soy el menor de dos hermanos varones y a mi me hubiera gustado muchisimo tener una hermana Porque me parece que las mujeres, y perdon por lo que voy a decir a los hombres, por las cartas que recibo, y por los encuentros que tengo en todas las ferias de libros, las nenas son una cosa extraordinaria, son una cosa mucho mas suelta, mucho mas imaginativa, mucho menos llena de problemas, son las que te dicen las cosas sin pelos en la lengua

Tambien que cuando yo empece con esto de Mafalda el movimiento de liberacion de la mujer estaba con mucha fuerza y me lo propuse como una cosa casi política. Despues me di cuenta de que hice muy bien, las chicas son mucho mas este... lanzadas que los varones Y aparte que me gustan mas las mujeres que los hombres, todo hay que decirlo

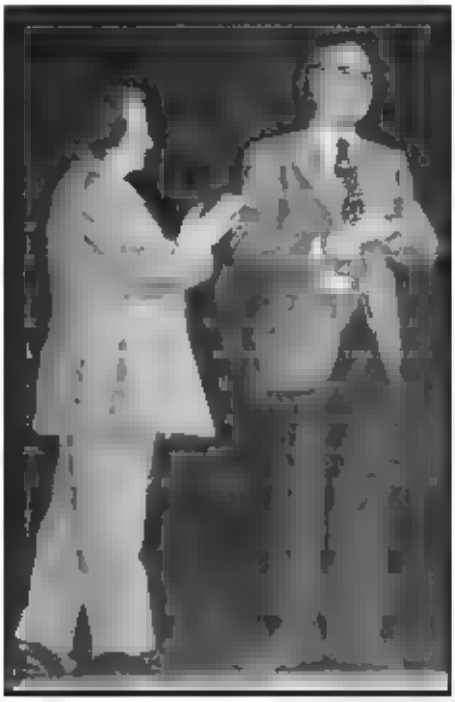
[Público] Habia leido hace tiempo que nadie como Quino hacia que los personajes transmitiesen en su cara lo que estaban pensando, y estoy muy de acuerdo Ademas, es un humor que no recurre al tipico guantazo, o al insulto, que es lo que siempre ves, es muy reflexivo.

[Quino] Creo que esto, un poco, se lo debo al cine A mi el cine me gusta muchisimo y extraño el humor que hubo en el cine en una determinada epoca y que hoy no hay Esta Chaplin, por supuesto, Harold Lloyd, el ultimo director humorístico, para mi, fue Jacques Tati Y es gente que le doy mucha importancia, se nota mucho esto de los primeros planos de las actrices para expresar lo que querian decir

Yo empece haciendo humor mudo, despues cuando llegue a Buenos Aires con mi carpetita de dibujos, en las redacciones me dijeron "No, pero la gente paga por las revistas y quieren que se les de mas material no se puede estar haciendo estas cosas" A pesar de esto me ha quedado esa cosa del cine mudo Hoy en el cine hay poquisimos actores que puedan dar primeros planos, tal vez Robert de Niro es uno de los pocos que quedan

[Público] Volviendo a Manolito, creo recordar que era hijo de español ¿no?, representa cierto rechazo que podia haber en Argentina hacia los españoles, que se les llamaba despectivamente gallegos. Un personaje que objetivamente es negativo tuviera este origen...

[Quino] No Efectivamente. en Argentina hay esta especie de antigallegismo, es cierto. en Argentina se llama gallegos a todos los españoles y se hacen muchos chistes llamados "de gallegos" como en España se hacen con gente de "como es" de Lepe. o como hacen los franceses con los belgas, cosa que es totalmente infundada Yo, los gallegos que conozco, bueno, un ejemplo mundial es hoy la firma Zara de ropa. Vas a Nueva York, Paris, que se yo, miras las etiquetitas y esta hecho todo en La Coruña Es gente con un sentido comercial fantastico, de una rapidez mental notable y todo eso lo he tratado de reflejar un poco en Manolito por ejemplo, cuando usa sandalias para usar los dedos de los pies tambien al hacer las cuentas Inclusive me han dicho que en Galicia hay un museo de la emigracion y que esta Manolito ahi. cosa que me llena de orgullo Yo le tengo un grandisimo afecto al pueblo gallego. no solo al pueblo gallego sino a su cocina, me gusta muchisimo Ir a comer pulpo a Vigo me encanta



Quino recibe el Haxtur a autor que amamos de manos de la alcaldesa de Gijón

[Neto] ¿Hacia donde evoluciono mas la humanidad, hacia Mafalda o hacia Manolito?

[Quino] No, yo el sentido de la utopia no lo pierdo Yo creo que esta situacion de capitalismo fabuloso que llevamos no puede durar mucho, no se cuando va a cambiar ni como, pero yo espero que la humanidad encuentre un camino intermedio Yo he creido durante muchos años en el socialismo y creo que setenta años de experiencia para una ideologia son muy pocos y cuando quiero demostrar mi optimismo lo comparo con la aeronautica Tu sabes que el hombre ha tratado de volar siempre no? Cuanta gente se ha matado tratando de volar? Leonardo da Vinci habia llegado a inventar lo que hoy se llama el ala delta o parapente No servio porque usaba ramas de arboles y telidos de lino que pesaban una barbaridad, entonces no funcionaba Para poder volar, el Hombre, primero, tuvo que inventar el motor de explosion que es pesadisimo Los hermanos Wright volaron dieciocho metros en su primer vuelo y esto no quiso decir que la aeronautica era una porqueria porque hoy tenemos estos mara-

vilosos aviones ambos O sea, que la cosa sirve Yo creo que una economía mixta, como la que están haciendo hoy los chinos Yo estuve el año pasado en China y realmente es un país que te acojona muchísimo, porque los ves y están con una potencia económica terrible y siguen siendo un país comunista Creo que una mezcla así es la única cosa que nos va a poder ayudar un poquito

[Público] Pensaba yo que el amor es irracional. ¿Como puede ser, si el hombre es el único animal racional, que el amor que es tan necesario para el hombre sea irracional? Acabe pensado que se debía a que el amor es divino ¿no?, y volvemos aquí a la Biblia y todo aquello Se le ocurre alguna forma de acabar esta historia, porque yo soy incapaz.

[Quino] Creo que mucho de lo que nos pasa también tiene la culpa la Biblia Esta historia de

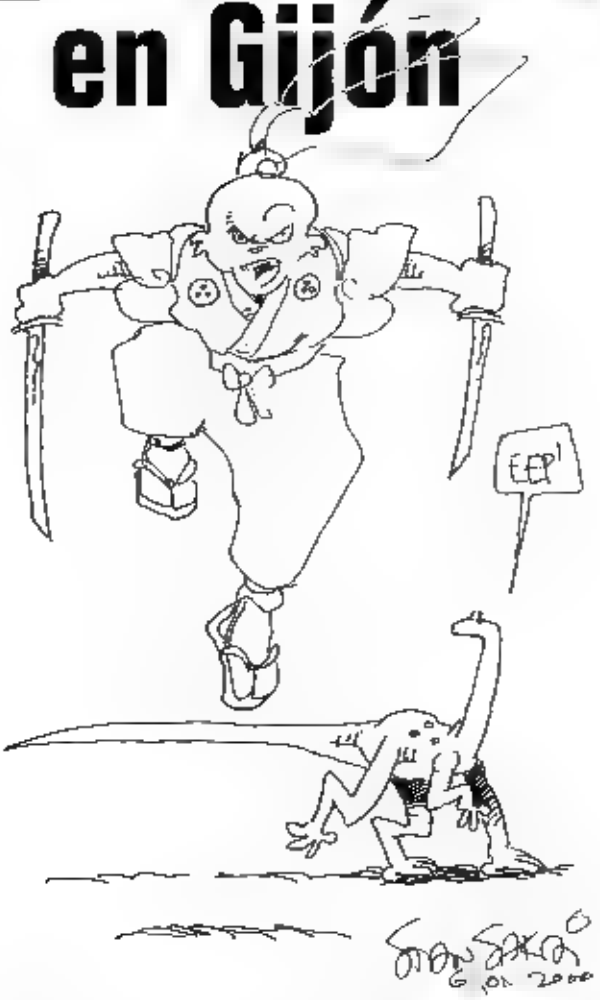
que Dios crea al hombre y a la mujer y les dice "de todos los frutos de este jardín puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no" ya es una contradicción terrible, porque si el pobre hombre recién creado no sabe lo que está bien ni lo que está mal, cómo va a saber que comer de eso no está bien Es una trampa terrible para que Dios demuestre su poder en la arbitrariedad total Es como en el ejército En el ejército a mí me decían "soldado, si se corta la luz en el cuartel y usted tiene que ir al polvorín con qué va?" "Con una vela al polvorín? No" "Sí, soldado, con una vela al polvorín sí, aunque estalle todo, es una orden y usted tiene que cumplirla" Y esto de Dios era lo mismo, era una orden y había que cumplirla sin que se supiera por qué Es como la muerte de estos dos hermanos que uno se lleva a Dios los corderitos y Dios dice "Ah, qué bien" y el otro se lleva los frutos de la tierra y Dios lo mira mal, y ¿por qué? Tampoco se sabe, la Biblia está llena de contradicciones así Otro de los grandes dramas es que Dios le dice al hombre "He creado los grandes árboles, los pajaritos, los pescaditos y todas las especies animales para que te enseñorees de todo" Y eso explica por qué hoy están haciendo bolsa del Amazonas y nadie hace nada, que es ¿por qué lo dijo Dios que el hombre se tiene que enseñorear de todas las cosas de la Tierra aunque sea el suicidio del planeta? Esto es una cosa que a mí me pone muy mal

[Neto] Gracias a todos por venir, pero gracias, sobre todo, a este magnífico humorista. Gracias, Quino, muchas gracias. [aplausos]

[Quino] Gracias a toda la gente Yo siempre vengo con la ilusión de que la gente me cuente cosas y nada, no me las cuenta, pero, bueno, muchísimas gracias, de verdad. [cerrada ovación]

TRANSCRIPCIÓN: **JOSÉ Mª FLORES**

SAKAI en Gijón



Si sus historias nos fascinan, Stan Sakai resultó en persona un autor increíblemente cariñoso y dispuesto a colaborar en lo que hiciera falta. Todos los días se ofrecía a realizar dibujos para los asistentes al Salón y no pensamos que nadie se fuera sin un original suyo. Descubrimos también que este enamorado de la cultura nipona no ha visto traducidas sus historias al japonés.

Flórez- Vd. ha confesado la influencia de autores tan dispares como ***Steve Ditko*** y ***Milo Manara***. ¿Qué cree que hay de ellos en su trabajo?

Sakai- Antes de nada, debo agradecer a la convención y a sus organizadores por invitarnos a mi esposa Sharon y a mí. Es un honor para nosotros estar aquí.

Bien. Mi primera gran influencia fue ***Steve Ditko***. Continúa haciendo comics, pero su primer gran éxito fue *Spiderman*, en los sesenta. La manera en que él movía los cuerpos era muy diferente a la de otros autores de su tiempo, como ***Kirby*** y otros. En

cuanto a ***Manara***, es sobre todo su entintado, tan amplio y a la vez tan lleno de texturas y detalles. Creo que su trabajo es muy hermoso. Mi tercera gran influencia es ***Sergio Aragonés***, a quien conozco desde hace ya veinte años, creo. Es una persona y un artista maravilloso. Mas que su arte, me interesa su devocion por los detalles y el trabajo. Y si lo conoceis, sabreis que es un tipo fantastico.

Florez. Su dibujo es muy plano, con escasa modulacion de la linea, algo poco habitual en las historietas de funny animals. ¿Por que?

Sakai. Dibujo en planos. Hay un fondo, un plano medio y un primer plano, algo que tomo de la animacion. Es mi estilo y me siento agusto asi.

Público. ¿Sabe si *Space Usagi* se va a publicar en España?

Sakai. No lo se. Ahora todos mis esfuerzos se centran en *Usagi Yojimbo*. Creo que PLANETA comenzo a publicar la serie por la mitad y ahora han contratado la edicion de los primeros numeros.

¿Estan interesados en como creo a Usagi? Yo queria hacer una serie basada en el samurai ***Miyamoto Musashi***, un guerrero del siglo XVII. Pero un dia que estaba haciendo bocetos dibuje un conejo y le ate las orejas. Me encanto el diseño. Era simple pero poderoso. Nadie habia hecho antes algo asi. Asi que en lugar de Miyamoto Musashi se convirtio en Miyamoto Usagi. Usagi significa conejo en japones. (Lo dibuja. Fig. 1)

Fig. 1

La historia de Miyamoto Musashi en la que yo estaba trabajando discurria en el mundo real. Pero decidi situarlo en un ambiente de *funny animals*, porque un conejo en un mundo real habria resultado un poco extraño. Asi que construi un mundo entero con gente animal.

A mi siempre me interesa saber como trabajan otros dibujantes asi que, si les parece bien, les mostrare como hago una historia de Usagi.

Lo primero es una idea. Mucha gente me pregunta, de hecho, pregunta a todos los creadores de comics, de donde sacas las ideas? Mi respuesta es "no lo se". Las ideas llegan de cualquier parte. Leyendo, viendo la tele, dibujando. Una historia que hice fue a raiz de la cometa. Todo empezo con un libro que me compre sobre como hacer cometas. Una semana mas tarde estaba dibujando algo como esto (dibuja la fig. 2). Es muy simple, pero fue el inicio de una idea para una historia. Compre mas libros sobre cometas e hice una pequeña investigacion. Escribi un relato sobre un constructor de cometas. Conte como iba al bosque a buscar madera para hacer el papel, como cuidaba el bambu durante todo un año para hacer la cometa, como coloco el papel y construyo el cuadro, una cometa de unos cuarenta metros de larga. Tambien descubri que habia un festival de cometas en una region. El señor de aquella zona habia ordenado construir un canal. Despues de terminarlo, proclamo el dia de las cometas. Por una parte era un dia de descanso, por la otra, todos aquellos pies remendo por el canalizo que hicieron fue consolidar el suelo recien construido. Pense que esto era maravilloso, asi que escribi la historia y esta fue una de las últimas imagenes que emplee (se refiere a la fig. 2).

Fig. 2

Una vez que tengo la idea la escribo y puede ocupar un parrafo o muchas paginas. Escribo de manera muy informal, como unas notas. Luego paso a hacer unos boretos. Basicamente seran algo asi (dibuja la fig. 3). Son muy pequeños y los hago muy rapido. Por ejemplo, aqui Usagi esta comiendo paella. Este es el posadero y en una esquina escribo el diálogo. Al fondo hay un grupo. Todo muy rapido y muy informal.

Fig. 3

Bueno, el camarero le dice que su comida cuesta mil cien pesetas. Se lo paga. Aqui Usagi saca la cartera y luego le da el dinero. Y dice que el marisco estaba muy bueno. En el siguiente dibujo el grupo del fondo le mira y ya sabeis lo que va a pasar. Usagi sale del restaurante y en el último dibujo lo vemos paseando por la calle mientras los tres hombres le siguen. Todo muy simple y muy rapido. Considero todo esto como una parte de mi proceso de escritura. Aunque el dibujo lleva mucho mas tiempo, la parte del guion es la mas dificil para mi, con la que soy mas cuidadoso. Una vez que los bocetos estan hechos.

Florez. En el primer borrador de guion no hay dialogos ni division de paginas. Eso corresponde a los boretos, ¿no?

Sakai. A veces si escribo los diálogos. Escribo todo lo que necesito en ese momento. A veces es solo un resumen.

Tras los bocetos paso a un tamaño mas grande y empiezo a dibujar a lapiz. He visto a los dibujantes europeos y creo que ellos suelen emplear tamaños mas grandes, ¿verdad?

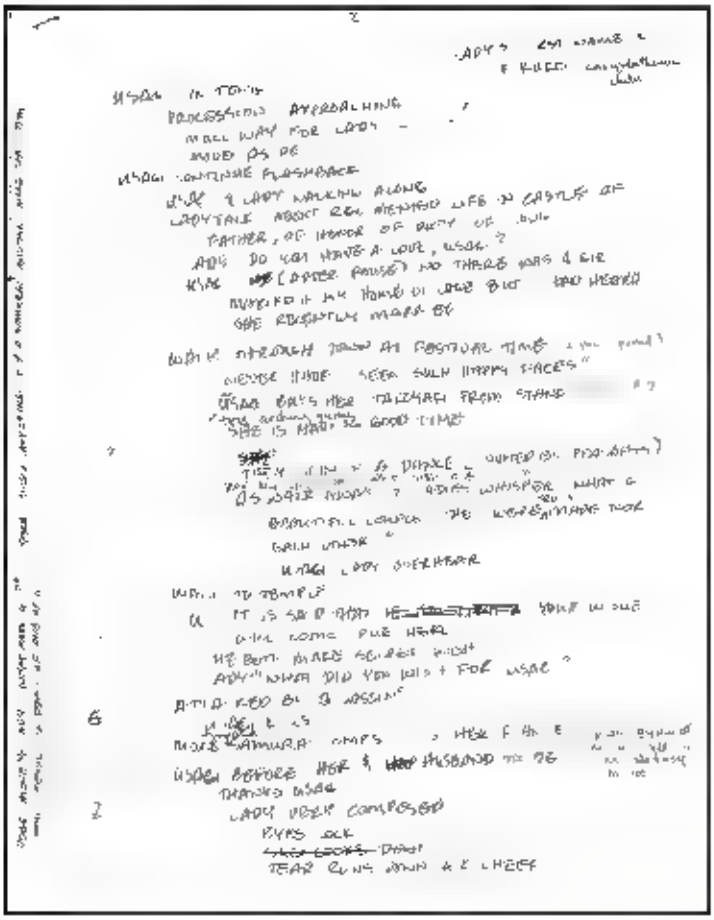
Luego entinto directamente sobre los lapices. En este caso hice algunas correcciones asi que lo entinte aparte, muestra la plancha a lapiz que aparece en la pagina anterior.

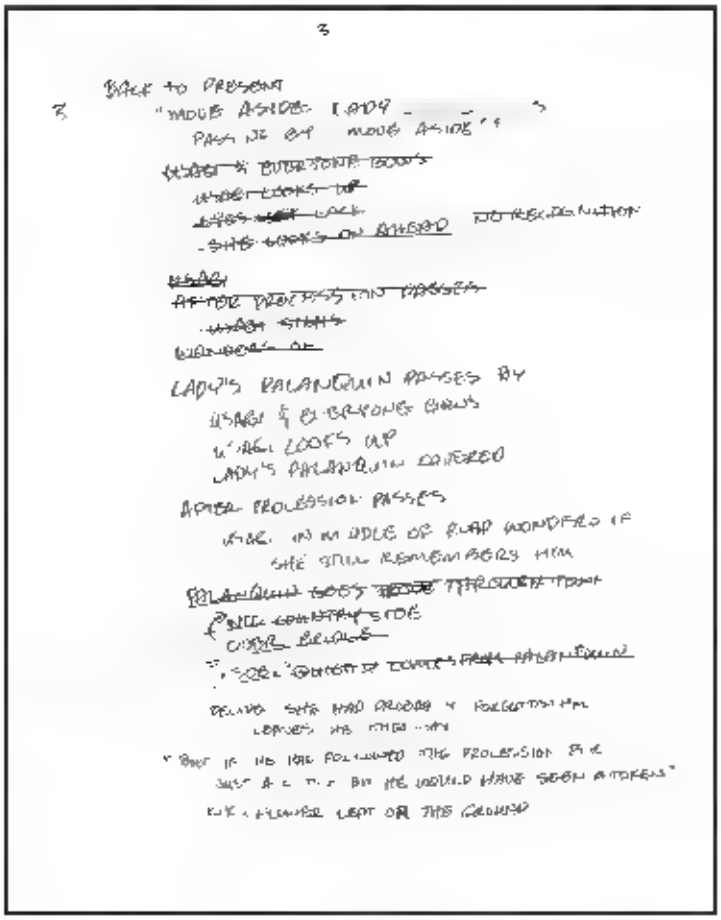
Y asi es como se hace una historia de Usagi. Como yo escribo y dibujo mis propias historias, puedo hacer unos lapices muy sueltos. Si tuviera que dibujar para otros, pondria mas detalles.

Florez. ¿Hay muchas modificaciones desde el borrador a la pagina final?

Sakai. Muchos cambios. A veces cambio el final, otras tiro paginas a la basura, otras descubro que he cometido un error a lo largo de la historia y tengo que rehacerla completamente. Tengo dos o tres historias dibujadas a lapiz que nunca entinte, porque habia que cambiar demasiadas cosas.

Florez. Sus problemas con las historias estan mas en la estruc-

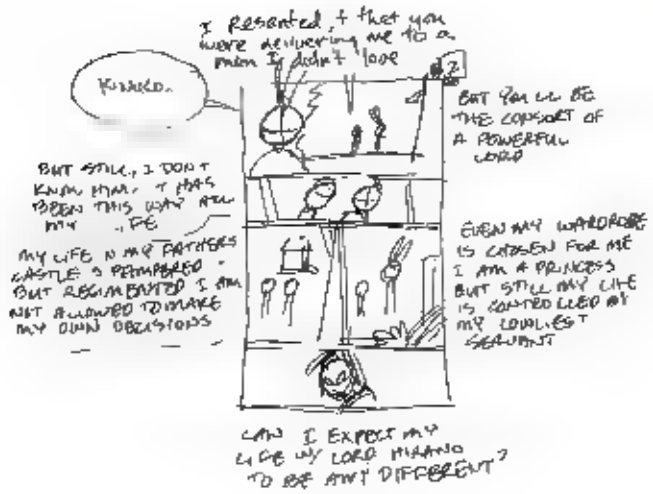


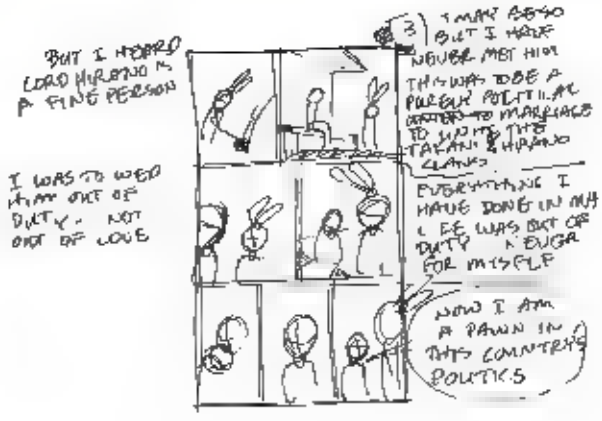


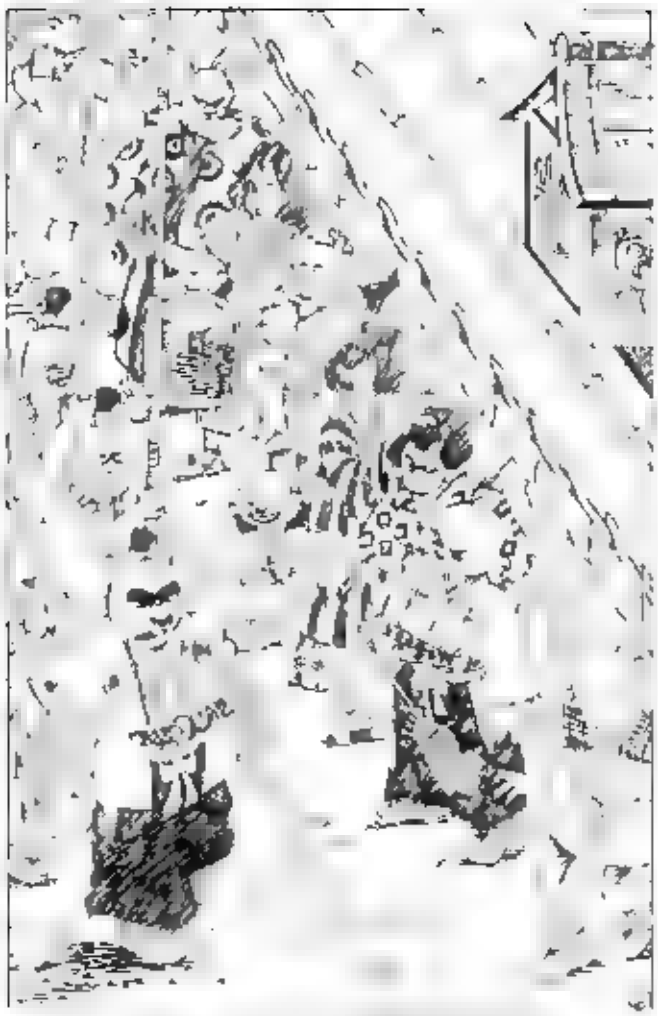
USAGI YOJIMBO Vol 2 #44
RUNAWAYS
I

En esta página y la siguiente muestras del proceso habitual de trabajo de Sakai, que pudieron contemplarse en Gijón.
Enigma las notas que utiliza como guión. Alrededor bocetos de las páginas con inclusión de los diálogos en los bordes.

Página siguiente: la primera plancha desarrollada en lápiz, tinta y prueba de color con las referencias indicadas. El original de esta última está realizado en color aplicado con acuarela aguada y sirve de apoyo a los códigos de color pero no se empleó para ser reproducido.
Pueden observarse las diferencias entre la página a lápiz y la entintada. Sakai tuvo que repetirla para modificar algunos detalles. Por eso existen las láminas. Trabaja directamente sobre el original por lo que no es habitual que las conserve por separado.


I resented that you were delivering me to a man I didn't love
KUNIKO.
BUT YOU'LL BE THE CONSORT OF A POWERFUL LORD
BUT STILL, I DON'T KNOW WHY. IT HAS BEEN THIS WAY ALL MY LIFE.
EVEN MY WARDROBE IS CHOSEN FOR ME
I AM A PRINCESS BUT STILL MY LIFE IS CONTROLLED BY MY LOWLIEST SERVANT
MY LIFE IN MY FATHER'S CASTLE: SHELTERED. BUT REGIMENTED. I AM NOT ALLOWED TO MAKE MY OWN DECISIONS
CAN I EXPECT MY LIFE W/ LORD HIRUKO TO BE ANY DIFFERENT?


BUT I HEARD LORD HIRUKO IS A FINE PERSON
I WAS TO WED HIM ONE OF DUTY - NOT OUT OF LOVE
I MAY ASSO BUT I HAVE NEVER MET HIM
THIS WAS TO BE A PURELY POLITICAL MARRIAGE TO UNITE THE TAKAMI & HIRUKO CLANS
EVERYTHING I HAVE DONE IN MY LIFE WAS OUT OF DUTY & LOYALTY FOR MYSELF
NOW I AM A PAWN IN THIS COUNTRY'S POLITICS



tura o en los detalles, en las secuencias concretas?

Sakai- Aparecen en estados diferentes. En un relato que acabo de hacer, cometí un error y se publicó. Y muchos lectores por todo el mundo me lo dijeron. Se refería a un juego japonés, el go. Lo confundí con otro juego, el bokugo. Lo bueno es que publico primero en comic book y luego como novela gráfica. Así que puedo hacer correcciones antes de que se convierta en libro. Y ese error se corrigió.

Flores- El origen como personaje real de Usagi hace que los temas que toca sean más serios de lo habitual en los *furry animals* ¿no se ha provocado esos problemas con el público?

Sakai- Nunca he tenido una queja y eso me sorprende. Las historias de Usagi pueden ser cualquier cosa. Algunas son muy humorísticas, otras muy dramáticas. En el libro que sigue a *Segadora* todas las historias son de misterio. Una de ellas trata de una cortesana, una prostituta del Japón feudal. Pero es un relato que puede leer cualquiera, no importa la edad. El lector en quien pienso cuando escribo las historias soy yo mismo: escribo lo que me gustaría leer. Simplemente, me encanta y además le gusta a otras personas.

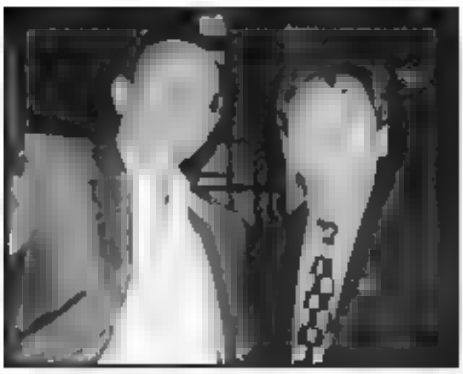
Publico- Utiliza elementos tradicionales de otras culturas, aparte de la japonesa?

Sakai- Muchas de mis historias son creaciones personales mías, sólo algunas se basan en leyendas y tradiciones japonesas. Pero a veces algo sobre una tradición europea y eso dispara una idea que me interese, lo adaptaría.

Publico- Atendiendo al entorno revista que vd. empieza ¿no teme que los elementos mágicos pesen mucho en sus relatos?

Sakai- Japón es un país con una larga historia de magia y folclore. En sus libros de historia se indica que las islas fueron creadas por los propios dioses. El folclore y la tradición tienen un peso muy importante en el modo de vida japonés. De hecho, creo que no fue hasta los años treinta que el emperador reconoció que no era un dios. La mitología es simplemente parte de la cultura japonesa. Pero muchas de las historias de Usagi no tratan de la magia. Por ejemplo, los cuentos de misterio que acabo de citar, son más bien detectivescos. Eso es lo bonito respecto a controlar tu propio trabajo, que puedes hacer lo que desees. Quizás dentro de diez años haga un western con Usagi.

Publico- ¿Segura con histo-



Stan posando con Bañez. Sakai contestó ser un fan de Mortadelo y Filemón

nas largas como *Segadora*?

Sakai- Me gusta alternar. Un relato largo y luego cuentos cortos. Y luego otra vez largo. Los lectores habituales prefieren las largas, porque pueden seguir a los personajes y entrar mas en las historias. Pero los nuevos prefieren las cortas porque las leen, las entienden y luego las dejan a un lado.

Barcelo- ¿Hace Vd. mismo las portadas?

Sakai- Si. Luego un amigo mio, **Tom Luth**, se encarga del color. También pone el color en los comics de Sergio.

Pau- Hay un problema en las historietas de animales y es que hay animales, como los caballos o los perros, que no son personas. ¿Como resuelve eso?

Sakai- Intento... Bueno, un caballo es un animal que tu cabalgas, no se puede convertir en un personaje que camina. Pasa lo mismo con los pajaros y esas cosas. Intento no confundir con ese tema.

Público- Hay una version en color de Usagi. Aqui solo lo conocemos en blanco y negro.

Sakai- Cuando MIRAGE publico Usagi lo hizo en color. Luego la edicion se interrumpio y me fui a DARK HORSE. Intentamos publicar Usagi en color, pero el impresor perdio los fotolitos.

De todas formas, yo prefiero el blanco y negro, porque es mas cercano a lo que dibuje. A veces el color puede esconder un trabajo muy bueno, o muy malo. Pero lo que veis aqui publicado en B/N esta mas cerca de mi dibujo.

Público- ¿Le impusieron el uso de las *Tortugas Ninja* en la serie?

Sakai- Tengo una gran relacion con sus creadores. Las Tortugas se publicaron casi al mismo tiempo que Usagi. Nos hicimos amigos y empezamos a crear historias juntos. Usagi llego a ser un juguete mas en la linea de productos de las Tortugas. Esto surgio en una Convencion similar a esta. ***Peter Laird*** y yo estabamos firmando juntos y me dijo "¿quieres un juguete?" y yo dije "Si". El juguete de Usagi vendio 2.200.000 unidades en el primer año. Fue el juguete de las Tortugas Ninja mas vendido, que no fuese una tortuga ninja, claro.

Pau- ¿Entinta diferente cuando el tebeo va a ser en B/N o en color?

Sakai- Si, en blanco y negro añado mas negros, mas texturas en los fondos. Cuando reeditaron las historias de color en B/N retoque muchas paginas.

Florez- ¿No tuvo problemas para mantener la unidad del personaje, con tanto cambio de compañia?

Sakai- He tenido una gran relación con todos mis editores y mi trato con ellos siempre ha sido que me publicaran cualquier cosa que yo les enviase. Nunca me sugirieron cambios en las historias o en los dibujos. La unica persona que me ha sugerido cambios es mi mujer, Sharon.

Público- Ha mencionado el *Spiderman* de **Ditko**, pero creo que en su trabajo se aprecia mas el mundo de fantasia que creo para el *Dr. Strange*.

Sakai- Quizas. Si, el *Dr. Strange* tambien fue una gran influencia.

Público- ¿Hay algun proyecto no relacionado con el comic respecto a Usagi? ¿Una pelicula?

Sakai- serie. Siempre hablamos con alguien sobre una pelicula o una serie de animacion. Pero todavia no ha llegado el momento.

Florez- Vd. demuestra un gran respeto por la gente que trabaja, que hace cosas con las manos. La presencia de tanto trabajador no es frecuente en comic. ¿Por que aparece en su obra?

Sakai- Soy muy consciente de que incluyo muchos artesanos en el mundo de Usagi. Acabo de hacer una historieta sobre los alfareros. Lo que es interesante en Usagi, diferente a otras series con samurais, es que él trata con gente corriente, como pescadores, granjeros de algas, alfareros... gente con la que no solemos asociar a los samurais. Soy muy consciente de esa parte de mi trabajo, porque no deseo solo contar historias. También quiero enseñar cosas sobre la cultura japonesa. Creo que nunca habia oido nada sobre otro relato con granjeros de algas.

Florez- ¿Por que ha declarado que su narrativa debe mas al cine que al comic?

Sakai- Si, me gusta como discurren las peliculas, como introducen personajes nuevos, como fluye la historia de un estado hacia el siguiente. En Frankenstein, cuando ves por primera vez al monstruo, no lo ves de frente, sino de espaldas. Se vuelve poco a poco y eso produce un gran impacto. Cuando aparece la primera vez, ves como camina hacia la puerta, pero de espaldas, como si no supiera hacia donde va. Cuando finalmente se gira, ya sabes mucho de él, ya comprendes como es. Es ese tipo de cosas las que encuentro en las peliculas y no se ven en los comics.

Otros personajes secundarios que tengo, como Tomoe Ame, una mujer samurai, estan basados en hechos reales. Ella era una mujer real, que vivio en el siglo XII, durante las guerras civiles (dibujo la fig. 4). Era famosa por su belleza y su habilidad con la espada. Estaba casada con un gran señor, que fue rodeado por el enemigo. Iba a cometer seppuku, se iba a suicidar. Pero rechazo que ella se suicidara tambien, aunque ella era una samurai, porque eso le habria disminuido como hombre. Asi que ella salto sobre su caballo, corto hacia las filas contrarias, corto la cabeza del general enemigo y se metio a monja. Creo que la historia de Japon esta repleta de

Fig. 4

gente como esa. Es muy interesante para crear nuevos personajes, basados en ellos o creados por mi.

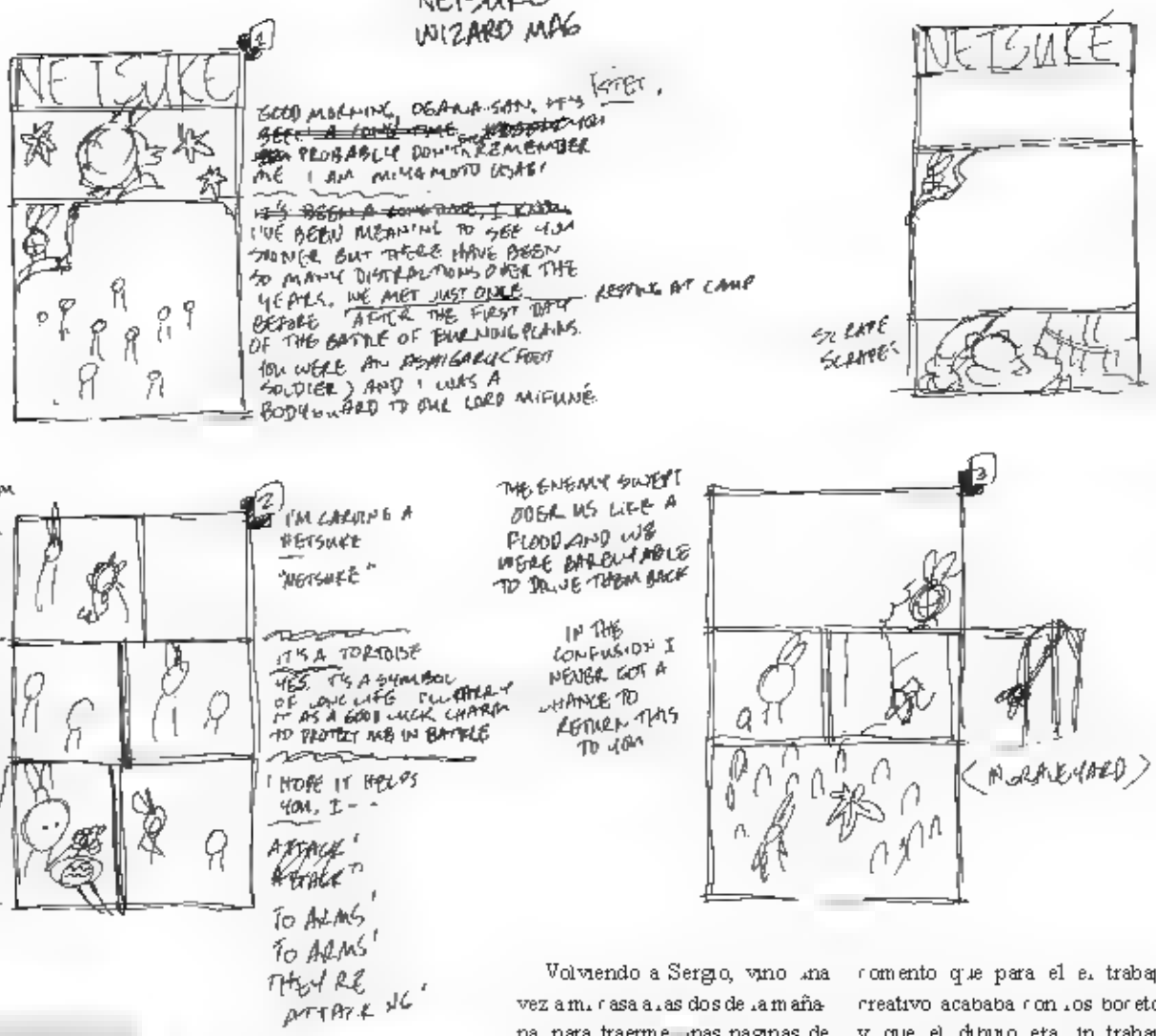
Público- El personaje del comisario Ikeda ¿esta basado en el teniente Colombo?

Sakai- Queria crear un detective y pense en *Charlie Chan*, que a su vez estaba basado en el detective hawaiano *Chang Habana*. Era un tipo muy bajo, pero un gran detective. No llevaba pistola sino una gran amigo. Asi que cree un detective muy pequeño, pero gran luchador y gran investigador. Con Ikeda no sabia que camino tomar, si debia hacerlo muy heroico o no, y decidi convertirlo en un anti-heroe (dibujo la fig. 5). Algo parecido a esto. Muy bajo con el cuello sando.

Florez- ¿Por que continua con su trabajo de rotulista? ¿No es mucho trabajo?

Sakai- Intento hacer un numero completo de Usagi cada mes, unas 24 paginas. Eso me deja tiempo para trabajar en otros proyectos, como los textos para Sergio. Cuando hago de rotulista para *Groo* o *Spiderman* no es un trabajo creativo, es mecanico. Me

Fig. 5



Otra muestra del proceso de Sakai. Encima los primeros bocetos de páginas (casi a tamaño real). Pueden verse dos versiones de la primera plancha. Respecto a los bocetos de debajo comenta que los traía como muestra, porque ahora nunca acababa tanto los lápices. De hecho, elaboró unos lápices más abocetados y realiza casi todo el trabajo con la tinta.

permite descansar de crear Usagi. Además, me encanta trabajar con Sergio.

Florez: ¿Le han entintado otros dibujantes?

Sakai: Gran parte de mi trabajo se hace en el entintado, porque mis lápices son muy sueltos, así que no creo que otro pudiera hacerlo.

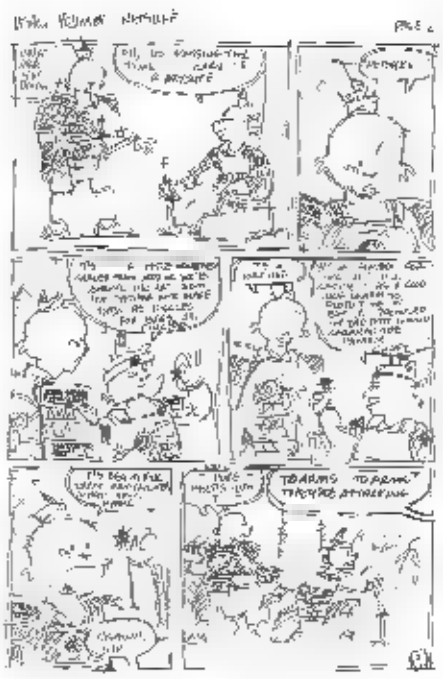
Volviendo a Sergio, vino una vez a mi casa a las dos de la mañana, para traerme unas páginas de *Groo*. En la hora y media que le llevó conducir desde su casa a la mía, había pensado en una historia de Usagi y otra para *Terminator III*. Como no podía usar ninguna de las dos, me contó la de Usagi y yo la llegué a emplear, agradeciéndoselo en el número correspondiente.

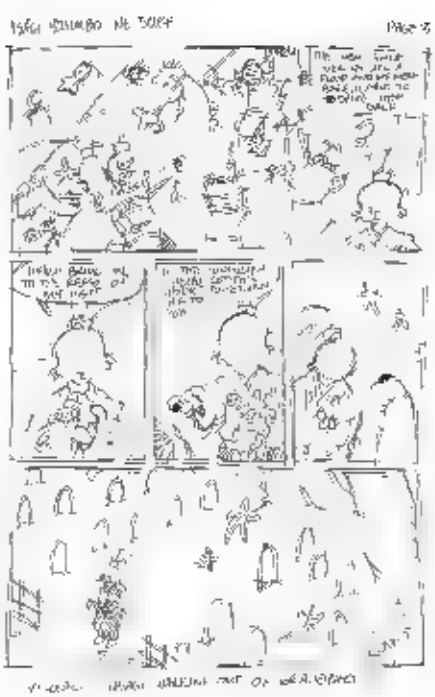
Florez: *Paul Smith* nos comentó que para él el trabajo creativo acababa con los bocetos y que el dibujo era un trabajo. Tiene una sensación parecida?

Sakai: Hasta cierto punto sí. El trabajo duro es la parte creativa, la escritura. Tras los bocetos, comienza la faena más larga. Pero todavía disfruto con los dos.

(Termina la charla con un fuerte aplauso.)

TRANSCRIPCIÓN: F. FLÓREZ





GALERÍA Rafael Méndez

40

DV.B. D.40

SPIDERMAN

Peter Parker es un joven huérfano, criado por sus tíos, que tras ser picado por una araña radiactiva -así como suena- adquiere "super poderes arácnidos" que le permiten realizar todo tipo de increíbles acrobacias por las paredes y le confieren un peculiar sexto sentido que le advierte del peligro. Al contrario que otros afortunados con similares o parecidos poderes su primera intención no es "luchar contra el crimen", "hacer justicia" -sea eso lo que sea- o "proteger a los débiles", sino la mucho más humana y comprensible de sacarse un dinerillo con ellos, a tal fin concurre a programas televisivos, participa en peleas de lucha libre, etc. A la vuelta de una de estas enriquecedoras actividades se cruza con un delincuente que huye y no hace nada por detenerlo pensando que eso no es algo que le atañe ni, desde luego, que le vaya a proporcionar beneficio alguno. Al día siguiente descubre que este hombre acaba de matar a su tío.

Este es el origen de *Spiderman* que, como se ve, no difiere mucho del de *Batman*. La originalidad no era una de las grandes preocupaciones de la MARVEL por aquel entonces pero el desarrollo del personaje sí.

Stan Lee, el gran innovador de los cómics Marvel, fue el creador literario del personaje, partiendo parece ser de una idea de **Jack Kirby**. Lee, llamado en realidad Stanley Lieber, nace en 1922 y pronto comienza a trabajar en la futura editorial MARVEL entonces denominada TIMELY COMICS y, más tarde, ATLAS, entre otras cosas porque su cuñado, **Martin Goodman**, es el dueño del negocio. Inicialmente es una especie de "chico para todo" que colabora con los diversos autores, lo mismo les va a buscar café que les ayuda a finalizar un guión cuando están sobrecargados de trabajo. Pronto va ascendiendo en el escalafón y en los años siguientes a la Guerra es el encargado de controlar y dirigir el llamado "Bullpen" que no es más que el despacho u oficina donde los dibujantes contratados por la Marvel realizaban su jornada laboral de forma similar a otro oficinista cualquiera.

Al iniciarse la década de los 60, cuando Martin Goodman está a punto de tirar la toalla y dedicarse a otros negocios, llega su momento de gloria al serle encargada la creación de un grupo de héroes capaz de competir con la *Liga de la Justicia* de la DC. El resultado son *Los 4 Fantásticos* y el resto ya es historia.

Tras los 4 Fantásticos (1961) vienen otras muchas creaciones, no demasiado originales en su concepto, pero sí en su desarrollo, así nace en 1962, en las páginas del último número de AMAZING FANTASY, *Spiderman*. Intento consciente de llegar al público adolescente que podía verse reflejado en este personaje mucho mejor que en los héroes adultos o en los ovencitos que solían acompañarlos y cuya única función parecía ser evitar que aquellos hablasen solos. El olfato comercial no le falló a Lee y *Spiderman*, renacido "oficialmente" casi un año después en un cómic que ya lleva su nombre, terminaría, tras unos comienzos titubeantes, por convertirse en el personaje más popular de la casa hasta la llegada, en los 80, de la oscurantista

En el origen de *Spiderman* hay un crimen, la muerte de un ser querido, que le transforma en "justiciero urbano" azote de delincuentes y gente de mal vivir. Así contado las similitudes con *Batman* son evidentes y seguramente a Stan Lee no le pasaron desapercibidas, es más, muy probablemente fuesen buscadas, sin embargo hay que reconocer que lo que viene después sí es distinto.

Batman es un ser mítico, una "criatura de la noche" que se rodea de toda la parafernalia necesaria para resaltar este carácter casi sobrenatural y aunque sus guionistas insistan en que no tiene "superpoderes" está claro que se trata de una especie de semidios, alguien que se mueve al margen y por encima de las convenciones humanas. *Spiderman* es todo lo contrario, un chaval que se comporta como tal, tiene que ir a la escuela, bregar con una tía un tanto pesada y unos compañeros decididamente impresentables, en lugar de "batcoche" tendrá cuando se la pueda pagar una humilde moto y lo más parecido a la "batcueva" es la buhardilla de su casa donde esconde el traje de repuesto, traje que se ha de zurcir a escondidas cuando sufre "accidentes laborales". Es el triunfo de la cotidianidad, de la normalidad, cosa que se plasma en el hecho de que la vida de Parker tenga tanta importancia para el lector como las aventuras de Spiderman y que este sea, insistimos, un chaval normal y no la especie de relojito que desde los tiempos del *Zorro* se suponía que tenía que ser el alterego de todo "héroe disfrazado" para que los vecinos no sospechasen. Parker va primero al instituto, después a la universidad, tendrá amigos y gente a la que cae gordo, encontrará un trabajo bastante impresentable que le obliga a tratar con un negrero como J. J. Jameson y, en su momento, descubrirá que tiene cierto gancho con las chicas. Como Parker no es nadie especialmente destacable, pero ahí reside su atractivo, en que de verdad todos nos

¿VÉALAS USTED MISMO, MR JAMESON! ¿AÚN QUIERE DEMANDARME?
¡TODOS DE ACUERDO! ¡MAN LUCHANDO CON ELECTRICIDAD ES EXTREMADAMENTE VALIOSA PARA NUESTRA FORTUNA!

podemos ver reflejados en él y no es un reflejo desagradable el que vemos.

Hay otra diferencia más, fundamental, respecto a *Batman* y a casi todos los "justicieros enmascarados" existentes hasta la fecha. *Spiderman* no culpa al "crimen" de su tragedia, se culpa a sí mismo, a su egoísmo. quien de hecho mató a su tío no tiene ninguna importancia, lo que la tiene es que él no hizo nada por evitarlo. Por eso, cuando *Batman* "lucha contra el crimen" está realizando una cruzada, *Spiderman* está expiando una culpa.

Después lo vimos mucho, pero alguien tuvo que ser el primero. Quizás sea verdad que Lee, además de pésimo escritor, tenía sus ramalazos de genialidad.

Si argumentalmente *Spiderman* y Stan Lee son dos términos indisociables en el sentir del lector de cómics, gráficamente hay también dos nombres que se imponen sin duda alguna a toda la legión de dibujantes que han pasado por las páginas del trepamuros: **Steve Ditko** y **John Romita**.

Steve Ditko, nacido en 1927 y aún en activo, es nombre de carrera breve y espléndida, uno de los grandes estetas de la historia del cómic y, a nivel personal, un enigma del que se cuentan las más peregrinas historias. individuo introvertido y más bien siniestro, amante de ideologías de extrema derecha que por cierto en ninguna parte se explica muy bien en que consisten, aunque no parece que fuese exactamente un skinhead. colaborador y amigo de **Staton**, el rey, en los 60, del cómic porno de temática sado-maso que hasta y sobre todo, individualista hasta extremos enfermizos.

El Spiderman de Ditko

ES OBVIO ¡O HABRÍAS VENIDO ANTES!
¡TÚ TE LO HAS PERDIDO, TIGRE! AHORA TENGO QUE RIMEL LEDO TARDE A MI ENSAYO.
¡IMPRESIÓNALOS, NEVADA!
¿CON ESTOS NUEVOS TRAPITOS QUE ME HA HECHO TÍA ANNA, CÓMO PODRÍA FALLAR?

Solo hay un par de cosas claras sobre él: era un esteta extraordinario y un innovador fuera de serie basta con ver su *Doctor Extraño* y pensar en que año fue realizado y el primero que tuvo bemoles en 1966. para dejar a Lee con un palmo de narices cuando llegó a la conclusión de que este se estaba entrometiendo en su trabajo y eso en una época en la que ya estaba claro que la Marvel era el futuro, profesionalmente hablando. Por desgracia Ditko no fue un hombre como Kirby, capaz de hacer algo importante en todas las épocas de su vida, es, una vez abandonada la Marvel, sigue dibujando cómics de algo hay que vivir. pero estos ni son muchos ni tienen, pese a lo que digan sus hagiógrafos. mayor entidad, es como si en la Marvel Comics Group se hubiesen dado a pesar de todos los inconvenientes, de todos los enfrentamientos. una serie de circunstancias que posibilitaron su esplendor creativo y que nunca volverían a repetirse. Mención aparte merecen sus

¿CÓMO ES QUE NO ME HAS PREGUNTADO SI ESTOY LOCA POR ALBERTO TÍMIDO Y MORENO MOTORISTA?
PORQUE LOS CHICOS BUENOS NUNCA GANAN.
¡OLVÍDALO!
TÚ LO HAS DICHO, PETE. NO YO!

historietas cortas para la WARREN, algunas de ellas bellísimas y en las que se ven sus extraordinarias dotes como entintador capaz de adaptarse a las mas diversas técnicas, pero, por desgracia, no fueron demasiadas. Ditko es un autor muy reivindicado por la nueva generación de creadores independientes norteamericanos, destacando entre ellos **Stan Sakai** y los hermanos **Hernandez**. Ditko fiel a su fama de "hombre misterioso" nunca se molestó en explicar porque se había ido de la Marvel.

John Romita es la otra cara de la moneda, un sólido profesional con una amplia carrera tras de sí y un hombre que conecto muy bien con las ideas de Lee. Lo que le llevó a ocupar rápidamente puestos en el staff de la MARVEL. Romita, harto de dibujar "romance" para la D.C. no se lo pensó dos veces cuando **Stan Lee** requirió su colaboración, su primer trabajo fue un *Daredevil* abocetado por **Kirby** quien le inició en los misterios del "método marvel". Al abandonar Ditko *Spiderman*, Lee le entregó la serie, demostrando una extraordinaria visión comercial, pues Romita era lo que le hacía falta al personaje para conectar definitivamente con el público.

La idea de Lee era lograr la identificación entre su personaje y el lector adolescente, cosa que a nivel argumental había conseguido plenamente, pero no estaba tan claro que eso fuese así a nivel gráfico. Se suele decir que Ditko, en oposición a Kirby, era un dibujante de lo cotidiano, sus personajes salvo el *Doctor Extraño* no deambulan por extraños mundos o ciudades futuristas, sino por ambientes y escenarios "normales". El problema es que esa "normalidad" era etc parece sacada de las películas de serie negra de los 40 o incluso de los pulps pero que resulta muy poco "sesentera" muy poco identificable como propia por el lector adolescente. Además a Ditko, a pesar de su historial como "pornógrafo" no se le daban demasiado bien las chicas y eso, a cierta edad, es importante.

Romita, bregado en el campo de la historieta sentimental es decir "realista" y harto de dibujar chicas supo recrear un mundo cercano y perfectamente asumible por el lector: las casas, el instituto, la forma de vestir todo era como lo que él veía todos los días, y las chicas, bueno, eran como aquellas con las que que soñaba todas las noches.

Romita pronto empezó a desempeñar diversas tareas en la MARVEL, englobadas bajo el nebuloso título de "director artístico" esto mermó su dedicación a *Spiderman* y pronto fue notorio que en su trabajo era ayudado por toda una corte de asistentes no demasiado dotados Mike Demeo, Don Heck, Jim Mooney, etc. El resultado es una "entente" en la que Romita aboceta someramente la página lo que ampara desarrollar narrativamente la "idea" entregada por Lee y dibuja a lapiz los personajes centrales Parker, Spider y las chicas, del resto entintado incluido se ocupan sus socios. Lo que sale de todo esto es notoriamente irregular y no demasiado entusiasmante, por lo que se intenta aumentar la contribución de Romita, pero no será hasta casi el final de su colaboración al ser Heck y compañía sustituidos por el excelente **Gil Kane** cuando la serie logre elevar su nivel gráfico. Es innegable que Romita estuvo dando, de una forma u otra, a *Spiderman* durante casi una década, lo que en el comic book es muchísimo tiempo, pero durante todo este período su participación en la serie no fue uniforme y admite múltiples matizaciones, por eso hablar del "Spiderman de Jonh Romita" resulta un tanto simplificador.

El Spiderman de Romita

Y el Spiderman de McFarlane

Por citar algún dibujante mas, entre las docenas que algunos guionistas han pasado por sus páginas, podemos nombrar al correcto **Ross Andru** y en épocas mucho mas recientes, al controvertido **Todd Macfarlane**, otro que también se fue dando un portazo. Actualmente destaca entre sus numerosos dibujantes **John Romita Jr.**, hijo del hombre que, en el acervo popular, mas se identifica con nuestro arácnido.

RAMÓN F PÉREZ

BIGBENBOLT
sencillamente una obra maestra

¿Hay alguien que recuerde a Ben Bolt? Los aficionados más antiguos sin duda responderán afirmativamente; aquella de boxeo publicada por la Editorial Dólar hace una eternidad de años; para los que superen con bastante la treintena la referencia serán los doce álbumes apaisados que Burulán distribuyó en la primera mitad de los setenta o tal vez las excesivamente caras reimpresiones de Eseuve; sin embargo, los lectores más jóvenes probablemente no habrán visto nunca un solo tebeo de este tipo y tal vez se pregunten ¿Quién o qué coño fue Ben Bolt?

La criatura

Big Ben Bolt fue una serie de tema pugilístico desarrollada por el sistema de tiras diarias distribuidas a la prensa por la agencia KING FEATURES SYNDICATE. La publicación tuvo lugar entre el 20 de noviembre de 1950 y el 10 de abril de 1978 bajo la responsabilidad creativa de **Elliot Caplin** al guión y **John Cullen Murphy** en el apartado gráfico.

Pese a lo dilatado de su existencia, las obras de referencia sobre historieta en español pasan de puntillas sobre esta serie cuando no la ignoran directamente. Así sucede en la *Historia de los Comics de Toutain* que dedica solo dos entradas para **Cullen Murphy** una de ellas para destacar lo pobre de su aportación a *El Príncipe Valiente*, y cinco para el guionista, pero todas aplicadas al resto de series que escribió. El *Diccionario de cómic de Larousse* salva el expediente con un sucinto resumen de la idea original y unas breves líneas dedicadas al dibujante (idem en una reciente *Guía de los Comics*, ninguna referencia en unos fascículos *Gente de Comic* ofrecida por DIARIO 16 hace ya unos cuantos años y una en *Clásicos y Modernos* una iniciativa semejante editada por EL PAÍS), para señalar que **Cullen Murphy** tomó el relevo de **Harold Foster** en la saga medieval por excelencia. Como es posible esto? Solo se me ocurren dos respuestas, por ignorancia o por desprecio, y ambas revelan de que pasta estuvo y está hecha la crítica de comics en este país por ignorantes que se atreven a pontificar sobre lo que desconocen o por mercenarios que en su momento despreciaron todo aquello que no editaba su patrón. Por nuestra parte, después de leer una parte significativa del material creado por **Caplin** y **Cullen Murphy** estamos en condiciones de afirmar que *Ben Bolt* a pesar del ínfimo tratamiento recibido por la crítica de comics española, es, sino la mejor, una de las mejores series de prensa jamás realizada. A intentar mostrarlo dedicaremos las siguientes líneas.

Los padres de la criatura

En primer lugar **Elliot Caplin**, nacido el día de Navidad de 1913 en New Haven, capital del estado de Connecticut. Caplin asistió a la Ohio University y se graduó por la Universidad de Yale en 1935. No es difícil imaginar que el entorno familiar orientó al joven Elliot hacia los comics, ya que su hermano mayor era el reputadísimo **Al Capp** responsable entre otras de la serie *Li'l Abner*. Su primer trabajo en este campo fue una tira llamada *Hippo and Hookey*, y otra titulada *Dr Bobs*, el primer éxito en la poderosa KING FEATURES. Además de estos, **Elliot Caplin** escribió numerosísimos guiones de historieta siempre en el campo de las tiras de prensa, enfrentándose con ejemplar versatilidad al humor, al melodrama realista, al género negro o al deportivo. Producto de su trabajo, además de la que nos ocupa, fueron las series *Juliet Jones* y *Dr Kildare*, entre 1968 y 1973 se ocupó de *Little Orphan Annie*, también continuó *Abbie an Slats* iniciada por su hermano y escribió la mayoría de los guiones de *Long Sam*.

El dibujante **John Cullen Murphy** es apenas algo más joven que Caplin, nació el 9 de

BAJO LA FURIOSA EMBESTIDA DE BEN EL CAMPEÓN ES EMPUJADO CONTRA LAS CUERDAS . BEN LE HACE BAILAR CON UN GOLPE CORTO... BEN ESTÁ TRAS ÉL.

mayo de 1919 en la ciudad de Nueva York. Durante su juventud se formó en Institutos de Arte de Chicago, Phoenix y Nueva York, ciudad donde se incorporó a la *Liga de Estudiantes de Arte* (Art Students League), un centro formador de rigurosa base académica basado en el sistema de atelier. Según cuenta él mismo en una anécdota, cuando tenía quince años, **Norman Rockwell** le vio jugando a beisbol y pidió permiso a su madre para dibujarlo como modelo en alguno de sus cuadros o ilustraciones. Presumimos que ver trabajar al maestro definió la vocación artística de **Cullen Murphy** para siempre. También es confesión suya que participó como combatiente en la Guerra Civil española y posteriormente en varios frentes de la II Guerra Mundial. Sus inicios artísticos se dieron en el campo de la ilustración, realizando portadas de estilo rockwelliano para la revista LIBERTY e estampas deportivas en SQUIRE, SPORTS MAGAZINE y COLLIERS. Parece ser

que Capuan reparó en estas últimas y concibió las líneas maestras para realizar un tebeo sobre el mundo del boxeo con Cullen Murphy como dibujante. El proyecto, perfilado durante 1949, recibió el visto bueno del propio **Randolph Hearts** y vio la luz en los periódicos de la cadena en la fecha que señalamos.

John Cullen Murphy permaneció en *Ben Bolt* hasta 1970, fecha en que fue llamado a continuar la labor de **Harold Foster** en el *Príncipe Valiente*. Por la serie pasaron en calidad de ayudantes o sencillamente de "negros" **Alex Kotzky, Al Williamson, Neal Adams, Frank Giacoia, Angelo Torres, Joe Kubert, Carlos Garzon** y **Gray Morrow**.

Un héroe de una sola pieza

Ben Bolt se inicia con el viaje de regreso a Estados Unidos de un joven después de visitar el país europeo donde nacieron sus padres, "un lugar donde ningún amante de la libertad podría vivir". Esta frase, encajada en la primera viñeta de la serie, situaba esa hipotética nación otro lado del telón de acero y nos tememos que fue una de las causas que de entrada le ganaron la enemistad de los "progresistas" críticos de cómic españoles. Durante la travesía, el joven Bolt derriba de un soberbio golpe a un energúmeno y esta acción, vista por un tal *Spider Haines*, ex boxeador y entrenador prejubilado, sella la amistad entre los dos hombres y encamina el futuro del primero hacia el boxeo profesional. Por supuesto, Ben Bolt conseguirá el título mundial de este deporte, resistirá a los sucesivos aspirantes y en un momento dado abandonará el cuadrilátero para dedicarse al periodismo y a la investigación privada.

Desde el primer momento se identifica al protagonista con un caballero medieval, con un príncipe azul, con un Quijote, entendido este como símbolo del idealismo. Esta idea aflora reiteradamente en la serie y se hace visible en uno de los episodios, cuando Margot Crewer, una pintora, elige a Bolt como modelo para representar a Sir Galahad. De acuerdo con esta concepción, *Ben Bolt* es un héroe de una sola pieza, franco, bienintencionado, honrado, respetuoso con sus ancianos tíos y de ejemplar comportamiento con sus sparrings y contendientes, un héroe positivo sin ese fondo turbio que parece indisociable de tantos protagonistas de tebeos. El primer punto a anotar en el haber de sus creadores es que con estos rasgos hayan obtenido un personaje creíble, que en ningún momento resulta blandengue o empalagoso. El modo de conseguirlo es contrapesándolo con reacciones y sensaciones humanas como el dolor o la furia, eso sí, siempre momentánea y justificada.

Si Ben Bolt es un Quijote, Spider Haines es un oportuno Sancho Panza con unos rasgos faciales que recuerdan a Frank Sinatra. Pero como sucede en la novela de Cervantes, este escudero también tiene mucho de idealista mientras que su "señor" a veces le supera en prosaísmo y sentido de la realidad. Bolt y Haines conforman un ejemplo de camaradería masculina sin dobleces y sin segundas lecturas, una relación próxima a la paternofilia sin las ataduras de los lazos sanguíneos.

El boxeo

Esencialmente y durante su mejor etapa, *Ben Bolt* fue un cómic de temática deportiva, de un deporte concreto, el boxeo. Esta disciplina, actualmente no demasiado bien mirada en España, gozó de enorme popularidad durante muchos años. Desde la adopción de las normas del marqués de Queensberry y la regularización de los combates, fue vista por los sectores más desfavorecidos de la sociedad como una posibilidad individual de ascenso social. Se explica así la evolución racial de los sucesivos campeones, primero irlandeses e italianos y más tarde negros y chicanos. en Asturias, el caso de **Gitano Jiménez** es bien elocuente. La sordidez de los gimnasios, la autodestrucción de algunos boxeadores, el dinero de las apuestas y su control por organizaciones mafiosas dieron pie a numerosas tramas cinematográficas que prácticamente configuraron un género con características propias. *Cuerpo y alma* (Robert Rossen, 1947). *El ídolo de barro* (Mark Robson, 1949). *Tongo* (Robert Wise, 1949). *La ley del silencio* (Elia Kazan, 1954). *Más dura será la caída* (Mark Robson, 1956) o *Marcado por el odio* (Robert Wise, 1956) son algunos ejemplos de películas estrenadas en fechas próximas al inicio de la serie o durante los mejores momentos de esta que tratan los aspectos más viles de la profe-

sea un diletante que busca las peleas por un morboso amor al riesgo, en consonancia con la personalidad que le otorgaron sus creadores, el interés por los combates es la pura deportividad, el sano enfrentamiento y la victoria del mejor dotado y entrenado. Por esta razón, **Caplin** y **Murphy** nos presentan a los rivales de Bolt ennoblecidos de una u otra manera, por ejemplo, uno es un honrado padre de familia que necesita el dinero del campeonato para sostener una pequeña granja, mientras que otro es un poeta al que le da miedo o vergüenza reconocer que escribe versos en lugar de entrenarse. Con situaciones semejantes eliminan el maniqueísmo propio de la identificación entre lector y protagonista. Se desea la victoria de Bolt pero el ensañamiento es innecesario. En este sentido, el mayor handicap de la serie y quizá una de sus características más importantes es interesar al lector no en el desenlace de los combates, que se puede adivinar o intuir, sino por el desarrollo de los mismos. Se puede afirmar que nunca se han dibujado y contado mejores combates de boxeo en ningún cómic. Viñeta a viñeta, un prodigio de encuadres y tensión, de momentos de zozobra y esperanza consiguen que cuando Ben Bolt alcance el K.O. final respiremos aliviados como si hubiésemos apostado por él todos nuestros ahorros. La dificultad de esto es evidente. En el cine vemos a los personajes moverse, un buen director puede filmar un combate y conseguir el efecto de que asistimos al mismo en directo. En el cómic esto no es posible, cada viñeta es un instante congelado, una escena estática, lograr que esas escenas cobren vida a los ojos del lector y una tras otra transmitan la emoción de lo vivido requiere un talento muy grande, algo que sólo está en las manos de muy pocos creadores. **Cullen Murphy** y **Elliot Caplin** lo consiguieron. Ciñéndonos a Cullen Murphy podemos decir que éste lo consiguió a base de un conocimiento muy profundo del boxeo, de las posturas corporales que adopta el luchador, golpes, gestos, encogimientos y caídas, expresadas sobre el papel de un modo tan real que sólo se volvería a disfrutar posteriormente en los magníficos dibujos cinéticos de **Víctor de la Fuente**.

Otros temas

Entre combate y combate la existencia de Ben Bolt se nutre de otros temas, ramificaciones argumentales que conducen a la serie por los senderos del género negro, el espionaje, el romance y el melodrama.

Las tramas de tipo policial son las más socorridas, en ocasiones vienen generadas a partir de la actividad pugilística mientras que otras veces se trata de narraciones independientes insertadas en el discurrir de la serie. Especialmente notable es el episodio titulado *Perdidos en el Pacífico*, desarrollado durante el verano de 1952. En él, Elliot Caplin destila la esencia de films como *Cayo Largo*. Un pequeño grupo aislado en un entorno hostil y a merced de un gangster, a ello añade la redención moral del "malo" en el último momento y la revelación de la verdadera naturaleza de uno de los "buenos".

El romance acompaña a Ben Bolt desde los inicios de la serie. Una hermosa y rica joven, Charitty O'Hara, encuentra en el futuro boxeador la encarnación de su hombre ideal. De fuerte personalidad y al mismo tiempo lo bastante flexible para no interponerse en la carrera profesional del protagonista, Charitty desempeña el papel de novia eterna, no especialmente celosa ni demasiado insistente, pero siempre dispuesta a servir de bálsamo reparador. Por si alguien se rechinan los dientes con lo poco feminista de este personaje, debemos señalar que Ben Bolt está lleno de mujeres que además de sugerentes y sugestivas son independientes, maduras, capaces de llevar las riendas de una relación y ser la piedra angular de una familia. Ya hemos citado a la pintora Margot Crewer que

SEATTLE... EN EL CUARTO ASALTO DE UN COMBATE CONCERTADO A DIEZ ASALTOS, EL SALVAJE ATAQUE DE BEN AL ESTOMAGO DEL VETERANO ARTIE MALINO LE HACE CAER KO
ST. LOUIS... BEN DESPLIEGA UN FURIOSO ATAQUE A DOS MANOS QUE DEJA K.O A HAMMEL PLUMMETING EN EL SEGUNDO ASALTO
HOUSTON... EL ÁRBITRO DETIENE EL COMBATE BEN BOLT - JOHNNY BANNA EN EL OCTAVO ASALTO CUANDO BANNA ESTABA DERROTADO EN LAS CUERDAS.

trata a su enamorado con verdadero desden, tambien podriamos hablar de la millonaria, Cyrre un nombre muy apropiado Claiborne que con sus cinco divorcios a cuestas es una autentica devoradora de hombres, o de la hija de unos otrora famosos actores del cine mudo que vive sola dedicada a la profesion de especialista La lista es extensa

El drama o melodrama si se quiere, es otro recurso argumental que aparece con frecuencia Puede tratarse de la historia de un chico de los bajos fondos que duda entre seguir el camino delictivo iniciado por su hermano mayor o integrarse honradamente en la sociedad, o el choque de personalidades entre un padre triunfador en todo lo que se propone y su hijo, decidido a convertirse en un banderra por no poder superar a su progenitor Este ultimo tipo, emparentado en la universidad de Harvard, tiene un toque a lo **Scott Fitzgerald** verdaderamente atractivo En realidad, sea cual sea el tema elegido, pueden estar seguros de que una vez metidos en harina no soltaran las paginas hasta llegar a su desenlace ¿Como se consiguen estos resultados?

CON UNA EJEMPLAR APLICACION DE LOS RECURSOS

Las tiras de *Ben Bolt* tienen sentido del ritmo, emocion, variedad de personajes, de situaciones y de tramas, esplendidos dibujos y una narrativa tanto grafica como literaria ejemplar, recursos con los que consiguen atrapar al lector

La narrativa literaria esta ajustada a un espacio conciso y pensada para un lector fugaz, alguien sin demasiado tiempo que probablemente abordaria la tira diaria mientras comia el bocadillo o tomaba un cafe rápido en un descanso de la jornada laboral Estas condiciones impuestas por los guionistas imponen una escritura muy agil, despojada de toda floritura y pretension, literaria, capaz de contar lo esencial y al mismo tiempo de introducir suficientes elementos para guardar interes Por eso los pocos partachos de texto son breves, casi telegraficos, mientras que en los dialogos se aporta el resto de la información necesaria sin alardes decorativos Si **John Romita** confesaba sentir que su trabajo era bueno cuando no se reparaba en él, **Elliot Caplin** en su terreno cumple esta premisa por cuanto no se percibe la existencia de un escritor detras de los personajes, sino que estos poseen una vida interior propia los impulsa a actuar

En el apartado visual debemos distinguir entre los dibujos en si, por un lado y la narrativa grafica por otro Ambos son excelentes En cuanto al dibujo **Cullen Murphy** despliega con elevado nivel multiple en el vestuario y la limpieza de lineas en los rostros, especialmente en los femeninos Ya mencionamos la presencia continuada de mujeres sugerentes, Cullen Murphy gusta de dibujarlas en primeros planos, frontales o en ligero escorzo, en viñetas que podrian utilizarse como portada de alguna publicacion femenina tipo VOGUE, ELLE o HARPER'S BAZAAR Estampas retratadas a lapiz y plumilla, donde las partes vacias importan tanto como las dibujadas, tienen el poder de evocar la epoca en que fueron hechas La moda, peinados, incluso los rasgos faciales nos transportan a esos felices cincuenta, en los Estados Unidos y parte de Europa, una etapa de prosperidad economica como no se habia visto en muchas decadas A un mismo tiempo, el dibujante no olvida su condicion de discipulo de **Norman Rockwell** y ofrece esplendidos retratos del sueño americano, de esa America blanca que todavia creia en un salario honrado como pago por un trabajo honrado La niña peinada con coletas hija de un boxeador nivel, asi como la madre en la cocina de un modesto apartamento mientras prepara la cena de sus hijos contienen la esencia rockwelliana A proposito de esto, se ha acusado a *Ben Bolt* de racismo por el hecho de que en ella no salgan boxeadores de piel negra Sin entrar en detalles de otro tipo, creemos que esto tiene una explicacion mas sencilla y es que en las fechas de mayor brillo de la serie, los poderosos estadounidenses de esta disciplina estaban copados por pugiles de raza blanca, cuando menos italoamericanos **Rocky Marciano, Jack la Motta**, etc

En ocasiones, **Cullen Murphy** retrocede en el tiempo y se vuelve victoriano, asi sucede cuando presenta a los tios del protagonista, los cuales desde la ropa hasta el automóvil que poseen parecen haberse trasplantado impertemitos desde principios de siglo hasta los años cincuenta e incluso los sesenta

Si en el cine, el mundo del boxeo propicia la aparicion de enfoques inusuales, camaras subjetivas o analogos de todo tipo mas ligeros, *Ben Bolt* se caracterizó por el empleo de todos los recursos posibles para mantener la atencion del lector diversidad de planos, encuadres y enfoques, alternando picados y contrapicados, introduciendo puntos de vista variados y poniendo en evidencia que el ritmo, la clave de una narracion, esta en el interior de las viñetas no en la forma que estas tengan

Poco mas hay que decir excepto que todo el entramado artistico esta al servicio de la lectura, no de exhibiciones megalomanas por parte del escritor o del dibujante como acostumbra a suceder en los ultimos tiempos El resultado como no podia ser de otra forma es una obra que se lee sin pestañear, en la que estamos pendientes de lo que les sucede a los personajes y esperamos ver la resolucion de las situaciones con expectacion ¿En cuantas obras actuales sucede lo mismo? Por lo tanto, aunque no este de moda el boxeo, incluso aunque no les guste el deporte, si es posible hagansen con alguna de las ediciones de esta serie y lealla, no se sentiran defraudados *Ben Bolt* es sencillamente una obra maestra y **John Cullen Murphy** uno de los mas grandes dibujantes de comics de todos los tiempos

Jose Mª Florm

PARECIDOS ¿RAZONABLES?

Fig. 2. Enemo. Flash Gordon. 1977. Debajo. Juan Bravo. 1976.

"Deja vu" Expresión proveniente del Frances. Se usa pedantemente en nuestro idioma cuando se quiere dar a entender que un suceso actual nos da la impresión de haberlo vivido antes. Que algo presumiblemente nuevo "nos suena" de algo. Seguro que usted se ha encontrado alguna vez con viñetas que le "sonaban" de algo. En la historieta cuando esto ocurre lo más seguro es que se encuentre ante un plagio puro y duro... pero incluso en esto hay clases.

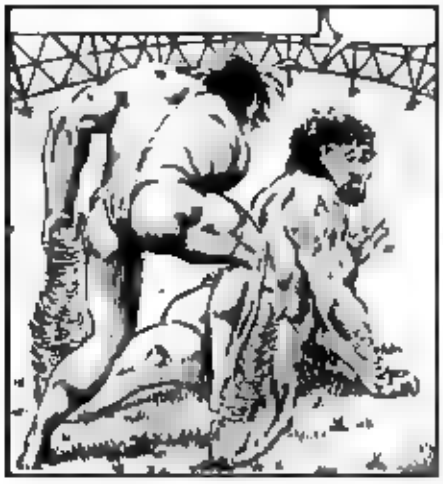


Fig. 3. Viñetas de Foster y los "homenajes" de Conrad y Barry

Plagio, Plagiar *1. Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. 2. Entre los antiguos romanos, comprar a un hombre libre sabiendo que lo era y retenerlo en servidumbre, o utilizar un siervo ajeno como si fuera propio.*

Todos los lectores de Tebeos nos hemos encontrado tarde o temprano con un presunto plagio. Cuando el plagiador no se ha molestado en disimular el delito, "cantan" como la *Castafiore*, pero cuando los detalles delatores no son tan evidentes, cuando el dibujante ha intentado borrar las huellas de su delito, es cuando nos decimos "esto me suena de algo pero ¿de qué?"

Pero son todos los plagios iguales? Son todos imperdonables? ¿Hay que meter a todos los delincuentes en el mismo saco? Creo que no, porque al igual que en la vida real, existen las circunstancias eximentes y las agravantes, con alevosía, escalo, nocturnidad y mucha falta de respeto hacia el lector.

A mí son estos últimos los que me indigna encontrar. Los otros llegan a ser como los gazapos de *La Guerra de las Galaxias*, un error que se perdona y hace que sigamos el rastro de la viñeta original en viejos tebeos hasta encontrar el dibujo en que se basó la copia. Y a veces no es tarea fácil. Todos los autores de comics, literatura, música o cine tienen algo en común cuando empiezan: el querer parecerse a sus ídolos e inspiradores. **Bill Sienkiewicz** seguía los pasos del gran **Neal Adams**, los **Rolling Stones** tocaban las canciones de **Chuck Berry**, **H P Lovecraft** seguía las pautas de **Lord Dunsany** y sobre todo de **W H Hodgson**, y **Walter Hill** sacaba partido de la camaradería y la atravesencia de **Sam Peckinpah**. Esto es absolutamente irreprochable, ya que lo que suele ocurrir habitualmente aunque no siempre es que las ideas y los hábitos propios salgan a la superficie tarde o temprano. Nadie nace con el oficio aprendido, y lo mas normal es seguir los pasos de un maestro del que se aprende todo, lo bueno y lo malo. Solo cuando se empiezan a

cuestionar los errores del maestro y se aplican soluciones propias comienza a nacer el autentico autor. En este caso la sentencia mas normal es la de amnistiar al autor que ha sido pillado in fraganti y dejarle en libertad condicional hasta ver futuros trabajos mas personalizados, en los que se espera no sean necesarios avisos como "todo parecido de estas viñetas con el trabajo de Harold Foster, es pura coincidencia"

En trabajos de autores con una larga trayectoria a sus espaldas es menos habitual el encontrarse con viñetas de "parecidos razonables", pero no imposible. Como ejemplo, veanse las viñetas de la pagina anterior de **Tim Conrad** y **Dan Barry** en las que toman como referencia los dibujos de **Harold Foster** (fig.). ¿Como se puede explicar esto? Descubrimos un poco. Tratandose de una tira diaria, en el caso de **Barry** no hay excusas que valgan a la hora de la entrega de los originales. Aun que a el dibujante se topa con una viñeta realmente que no acaba de resolver con el suficiente realismo en el caso de **Conrad** por mas bocetos y bocetos que haga, las opciones que le quedan son pocas:

1. Aceptar humildemente el despido
2. Conformarse y entregar una tira con unas viñetas desastrosas
3. Revisar el trabajo de un autor mas capaz y aprender de el = Inspirarse = Copiar un poquillo

Cuando este problema no aparece demasiado a menudo el perdón es inmediato, y la admiración con que sentimos por el autor no se ve mermada. Es mas, nos hace ver que dibujar historietas es mucho mas difícil de lo que parece, que las viñetas no se hacen solas, y frases como "estar sudando tinta" cobran el significado que realmente tienen.

Antes de seguir, hay que hacer una distinción entre la estricta copia y el aprendizaje con el trabajo de otros, el usar soluciones que se aprenden viendo trabajos de otros dibujantes. Como ejemplo veanse las viñetas en las que se aprecia el uso por parte de un gran maestro como **Alex Toth** de un encuadre similar a uno ya visto en una historieta anterior de *Flash Gordon* (fig. 2). Ante viñetas como esta, cualquier acusación de apropiación indebida carece de fundamento, seria como acusar de plagiarios a todos los directores que hicieron uso de alguno de los hallazgos cinematográficos del *Ciudadano Kane* de **Orson Welles**.

Fig. 3. Galacy y Bruce Lee

Fig. 5. Viñetas de Brunner y Foster

Fig. 4. Encima el Comic de Buscema y Brunner

Y ya que ha salido el tema del cine, hay que mencionar a **Paul Gulacy**, el que se ha acusado en alguna ocasion de ser durante una parte de su carrera un mero copista de las poses y coces de **Bruce Lee** (fig. 3). Nada mas falso y alejado de la realidad, ya que su caso hay que situarlo al lado de los "parecidos" a causa del aprendizaje. Cuando **Jim Starlin** dejo la serie *Shang-Chi, master of kung-fu*, y **Gulacy** tomó las riendas, lo tuvo bastante difícil. En los primeros números siguio fielmente las pautas estilísticas marcadas por **Starlin**, pero dio un giro radical a la colección cuando decidió dar mayor realismo a las viñetas de lucha. Tomo cientos de fotografías de la película *Operación Dragón*, y basandose en ellas hizo un trabajo que marco un antes y despues en la Marvel. Pero en cuanto aprendio lo necesario para dar verismo a las escenas de lucha, desaparecieron de golpe las viñetas en las que parecia que el propio **Bruce Lee** se había colado en la historia y siguio haciendo historias fantasticas, de lo mejor que ha editado la Marvel. Si hubiesen podido entenderlas todas el mismo, serian las mejores de su tiempo sin duda alguna.

Y llegamos a un caso de "parecido" que en un principio parece hasta razonable y logico, pero que resulta ser uno de los mayores

Fig. 6 Combinado de plagios. En el centro, viñeta de Brunner. A los lados, viñetas de Buscema y Foster

ejemplos de cuidadosa falsificación en la historieta.

En todos los relatos que escribió sobre *Conan el Cimmerio*, **Robert E. Howard** ¿no había dejado bastante claro que era diestro? Claro que sí, lo que ha ocurrido es que el dibujante **Frank Brunner** ha tenido un pequeño despiste causado por una manera de trabajar que es a la vez defendible y criticable. Para hacer frente a su primera historia de *Conan*, **Brunner** hubo de documentarse, evidentemente. Y para ello nada mejor que los trabajos del hombre que ha puesto imágenes durante más tiempo a las historias del Bárbaro, **John Buscema**.

Brunner se puso manos a la obra, teniendo un gran cuidado en que *Conan* "fuese" *Conan*. Lo malo es que se le fue la mano en lograr que el Bárbaro no careciese de los elementos que lo definen. Los gestos, las poses... Y hay algunas viñetas que se parecen excesivamente a los trabajos en los que se ha documentado. Como ejemplo de esto, nada mejor que las imágenes que acompañan a estas líneas. Brunner ha partido de una viñeta de la historia *Nacera una brisa* para dibujar su *Conan*. Y ha dibujado al Bárbaro en la misma postura, pero invirtiendola, como si la reflejase un espejo. Lo malo es que se ha olvidado de cambiarle la espada de mano, y ha convertido a *Conan* en zurdo (fig. 4).

Hasta aquí, hay que decir en defensa de **Brunner** que viendo los trabajos que realizaron otros en condiciones similares, casi se justifica su modo de trabajar, ya que los resultados fueron casi siempre decepcionantes, y nuestro Bárbaro favorito parecía cualquier cosa menos un fiero nativo de Cimmeria.

Lo que no es justificable de ningún modo es que USE EL MISMO TRUCO para realizar

Fig. 7 Viñetas de Foster y F. Bignotti

TAMBIÉN NO SÉ QUE MÁS ALLÁ DEL OCÉANO NO HAY NADA. QUE LOS HOMBRES DE PIEL ROJA NO EXISTEN NI SIQUIERA EN EL KATAI.
PERO AQUEL HOMBRE SÍ EXISTÉ. LE HE VISTO CON MIS OJOS...

viñetas en las que no aparece *Conan*, como una en la que copia una imagen del Rey *Aguar* de Thule (fig. 5) sin ningún motivo (a la que hemos dado la vuelta para ver el parecido con claridad), ya que el personaje que está dibujando apenas sale en media docena de viñetas en toda la historia y es un total desconocido. Pero lo más grave es que llevado de este modo de trabajar, nos regala la vista con viñetas que más que viñetas son "follajes" de varios trabajos ajenos, en escenas que no presentan ninguna dificultad en cuanto a la documentación, ya que los personajes de estas viñetas son totalmente nuevos y no tienen que parecerse a nadie.

Si en un principio el señor **Brunner** casi nos convence de su inocencia (por tener unos razonables motivos y unas mejores intenciones), esto echa por tierra cualquier posible defensa. Por lo menos en esta historia, se nos muestra como un plagiador eficiente y consumado (véase también fig. 6, con una muestra de plagio combinado).

Y llegamos al tipo de "parecidos razonables" que de verdad tienen delito, los que no tienen razón alguna de existir. Los que son simple y llanamente un ROBO del trabajo de otros. Los autores que son reprochables por completo y de los que no se pueden aceptar excusas de ningún tipo.

Y ¿por qué son imperdonables? Pues por el simple hecho de que no había ningún motivo para cometer el exposo. Los dibujantes que han realizado estas imágenes han copiado una viñeta de otro autor porque sí. Y lo hacen en REPETIDAS OCASIONES, sin ninguna razón aparente, y en viñetas que no entrañan una especial dificultad. Nos han querido engañar insistentemente con nocturnidad y alevosía. Y porque no soy malpensado, porque sino creería que además hay la intención de TOMARNOS EL PELO.

Debido a mi afición a leer y releer los tebeos de *Flash Gordon*

Fig. 8 Viñeta de Barry Fuller y debajo el "homenaje" de A. Ricci

y *El Príncipe Valiente*, los ejemplos que acompañan a estas líneas pertenecen a atracos perpetrados a sus historias y autores (fig. 7 y 8). En mi opinión, estas obras maestras son para disfrutarlas e incluso aprender con ellas, no para aprovecharse de esta manera.

He dejado para el final un caso especial, a primera vista da la impresión de que no se ha copiado gran cosa, tan solo una figura femenina medio escondida entre un barullo de rostros, pero lo grave del caso es que no tiene excusa posible.

En la miniserie *La Sombra*, el señor **Bill Sienkiewicz** nos lleva de visita a las duchas de un hospi-

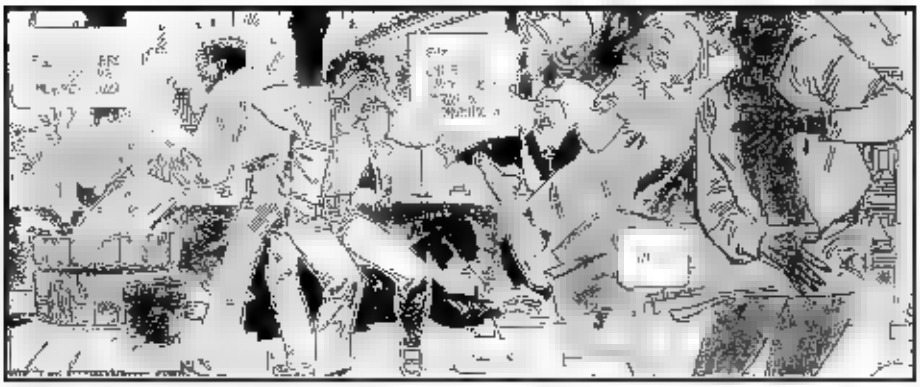


Fig 10 Viñeta de Alfonso Font 1985.
Debajo fig 9 Viñeta de Sienkiewicz 1987)

tal para mostrarnos a un grupo de enfermeras a punto de sufrir un ataque de nervios porque han descubierto a un muron (fig 9 Hasta aquí todo correcto, pero a *Sienkie* le ha gustado la viñeta de nuestro **Alfonso Font** de su serie *Clarke y Kubrick* en la que se produce una situación parecida en un convento de monjas (fig 10). y no tiene el menor reparo en "fusilarnos" a un par de monjitas Con que motivo? No puede ser falta de pericia, ya que cuando le parece bien al Sr **Sienkiewicz**. nos cuela viñetas que son auténticos garabatos. entonces ¿a que viene este empeño en calcar una viñeta ajena? Este señor nos ha colado en una viñeta el fruto de esfuerzos ajenos con el único objeto de APROPIARSELA PARA SI MISMO De verdad que no se me ocurre que tipo de excusa se puede esgrimir para justificar la existencia de viñetas como esta

Resumiendo que dibujar historietas es dificilísimo, y precisamente por eso está muy feo aprovecharse del esfuerzo de los demas, y que el duplicar el trabajo de alguien solo para lucirse merece el mayor de los desprecios

Y digo esto desde mi posicion de lector de tebeos, por que si fuese el dibujarlos mi oficio como encontrase una de mis viñetas ultrajada de ese modo, al dibujante en cuestion no le iba a ser en adelante necesario fijarse en las historias de *Ben Casey* para dibujar historias ambientadas en hospitales

Jorge Pende Menéndez

Hemos leido

BLACKSAD
Diaz Canales-Guarnido. Editorial Norma. Barcelona, 2000

Con esta obra **Diaz Canales** y **Guarnido** vuelven a demostrarnos que el genero negro no esta muerto

No es este un tebeo perfecto. pero sus autores han evitado algo que ya casi se esta convirtiendo en un lugar comun plagar toda la historia de personajes desagradables y muy, muy duros Frente a la turba de tipos encanallados habitual, por *Blacksad* pasea una fauna mas variada Y hay que decir que aquí fauna se emplea en un sentido literal pues este és un tebeo de animales El detective es un gato, el boxeador un gorila, el policía un perro suponemos que policía, el matón un rinoceronte. etc El uso de fachas variados no conlleva una banalizacion de la trama, que se desarrolla con la seriedad propia de los personajes "reales" Entre ellos, decimos, hay cierta variedad de comportamientos, sentimientos encontrados y algunas buenas intenciones Las malas se dan por supuestas

Todo ello servido por la que sin duda es la gran baza del tebeo el dibujo de **Juanjo Guarnido** En el prologo **Loisel** nos informa de que es un animador que ha colaborado con Disney Y se nota Sus encuadres pueden con todo, no se echa atras ante ningun escenario, la movilidad y gestualidad de los personajes es perfecta y su narrativa delata a alguien que conoce el lenguaje cinematografico a la perfeccion. Asi que pasearse por sus paginas es toda una delicia La sorpresa inicial que producen esos protagonistas animales en seguida se olvida gracias a la conviccion con que **Guarnido** los interpreta Todo en el album nos remite a unos autores que se han empapado de referentes clasicos y tienen ganas de transmitirnos su fascinacion por esos elementos Ninguno de los clichés habituales se ha olvidado la mujer fatal, el policía duro pero honrado, el matón desgraciado, el millonario corrupto y. por supuesto, el detective protagonista. Por el camino, Guarnido nos ofrece una coleccion de viñetas y secuencias esplendidas, que se salen de las paginas

Pero algo falla Apenas hay elementos en la historia que nos sorprendan, todo resulta demasiado predecible El devenir de los hechos se nos presenta como automatismos y la emocion no aparece Es, sin duda, un trabajo bien hecho y, desde nuestro punto de vista, absolutamente respetable Pero carece de esos ingredientes que separan la obra correcta de aquella que consigue conmocionarnos Esto se aprecia mas en la parte literaria que en la visual, que esta llena, como ya hemos dicho. de momentos realmente espectaculares.

El loco de la Sorbona
Jodorowsky-Moebius. Editorial Norma. Barcelona, 2000

Norma acaba de publicar la tercera parte de *El corazon coronado* El arranque habia sido espectacular Los dos primeros episodios nos demostraban algo poco habitual en el chileno En lugar de entregarse directamente a los brazos de lo fantastico, conseguia permanecer en una delicada linea entre lo real y lo imaginario que aportaba mucho sabor al relato Aunque lo que le sucedia a Mangel y compañia era extraordinario, el filosofo protagonista y con él el lector encontraba siempre una explicacion mas o menos racional para todo Asi, se mantenia un principio de verosimilitud que funcionaba muy bien como contrapunto de la locura reinante

Pero ese delicado y peligroso equilibrio se rompe en esta última entrega Es casi una costumbre en **Jodorowsky** rematar sus fantasias de cualquier manera Asi que ya estamos casi resignados a ello Lo primero que avisa de que algo va mal es el dibujo No porque **Moebius** haya realizado un trabajo

Ustedes Perdonen Das Pastoras Editorial Sinse ntido. Madrid, 2000

Ahora nos llegan dos recopilaciones de **Das Pastoras**. Este autor es un viejo conocido, desde los tiempos de Toutain. En sus revistas comenzó a publicar con una técnica que entonces remitía a dos referencias más o menos claras: Corben y Liberatore. Con el paso de los años descubrimos que poseía una voz propia y que sus influencias de juventud no podían ocultar a un dibujante extraordinario, poseedor de una técnica única, con una visión muy personal del medio. Su sentido del volumen se ha mantenido frente a otras modas gráficas, progresivamente más lineales. Luego fue un poco complicado seguirle la pista. Parecía haberse decantado por el humor gráfico y es esa faceta la que se nos muestra ahora, con recopilaciones de sus chistes a todo color.

Su trabajo presenta dos límites muy marcados: por un lado, una técnica de color extraordinaria. La manera en que consigue el volumen, su destreza con la acuarela y su manejo del color nos hablan de un maestro en su arte. Sólo por la increible calidad de sus ilustraciones merece la pena comprarse los álbumes. El problema es que los chistes no están a la altura de las imágenes. No es que carezca de sentido del humor. Al contrario, resulta sencillo entrar en el mundo absurdo de animales inteligentes que recrea. Pero, en general, sabe a poco. Evidentemente, no siempre falla, así que les podemos asegurar que hay unas cuantas risas garantizadas

Cien Balas Azzarello-Risso. Editorial Norma. Barcelona, 2000

Llega lo último de Vértigo, una de esas series que parecen gustar a todo el mundo: *Cien Balas*. La gran referencia era el dibujante, **Eduardo Risso**, un argentino que ha demostrado tener cosas que decir y una narrativa llena de efectos realmente refrescantes. Trabajos posteriores, como sus colaboraciones en la serie *Alien*, no habían desmentido esta opinión. Pero ahora la cosa ha cambiado. El guionista **Azzarello** pretende construir un tebeo de serie negra, con gente marginal enfrentada a unas circunstancias extremas y a dilemas morales en un mundo lleno de corrupción. Aquí el motor de la historia es una organización que otorga a los protagonistas de cada historia la oportunidad de matar sin posteriores consecuencias. Como excusa es tan buena como cualquier otra. La cuestión, repetimos, es la construcción de los personajes, su credibilidad, su veracidad. Y estos no pasan de ser meros arquetipos de serie B. Hay pocos momentos en la obra, que es un desfile de tipos duros, en los que encontremos auténtica vida, más allá de los clichés y las frases hechas. En ese sentido recuerda a *Sin City*, otro trabajo donde tanta dureza se acerca más al peor de los *Terminators*, alejándose de cualquier referencia creible. En pocas palabras, no basta con parecer duro para serlo realmente.

descuidado. Hay que acabar la historia como sea y todo lo que parece querer contar Jodorowsky no cabe en el tomo, así que el dibujante comprime tiras y tiras de viñetas y apenas se permite algunas (pocas) más grandes en todo el álbum. El resultado es desastroso. Para acabar de rematar la faena, los colores fallan en algunas planchas y todo acaba por empastarse sin remedio. Resulta casi ocioso comentar que Jodorowsky abandona su juego con la realidad y la ficción para entregarse sin escrúpulos a un delirio imaginario, a la historia mil veces contada del chaman (no se llama como el de **Castaneda**, pero casi), que purifica el cuerpo y el alma del corrupto profesor. Los milagros se suceden y con ellos un montón de páginas realizadas con más oficio que pasión. Aquí y allá brillan algunas secuencias que podemos disfrutar por la indudable gracia del guionista y la delicadeza del dibujante, pero que somos incapaces de leer con convicción.

Luna de Guerra Van Hamme-Hermann. Editorial Norma. Barcelona, 2000

Decir que no estamos ante el mejor **Van Hamme** ni, posiblemente, ante el mejor **Hermann**, puede resultar engañoso. Ambos nos han ofrecido obras de una calidad tal que las comparaciones siempre serán peligrosas. En cambio, si echamos un vistazo a las otras novedades, nos damos cuenta de que la pareja de belgas se mantiene todavía a años luz de sus competidores. Podemos asegurar que *Luna de guerra* es, a distancia, lo más estimulante que hemos podido leer en las últimas semanas.

El supuesto de la historia, según se cuenta en el prólogo, parte de una anécdota real. Evidentemente, en el relato de Van Hamme las cosas no se resuelven tan fácilmente. Más bien al contrario, se nos lleva a un territorio cercano al absurdo de *El ángel exterminador* o al clima de pesadilla de *Perros de paja*. Quizás al principio la técnica de color directo de Hermann y sus rostros cada día más similares nos distancien un poco. Pero enseguida el devenir de los hechos nos engancha y nos precipitamos, página tras página, hacia el apocalíptico final. Un puzzle brutal que rápidamente atrapa al lector y no lo decepciona en ningún momento. Van Hamme pone en juego a un montón de personajes y Hermann les da vida con la carnalidad y rudeza que le caracteriza. Sabemos desde el principio que la cosa acabará mal pero este final predecible es utilizado por los autores como un auténtico *tour de force*, rebasando con creces las peores expectativas del lector. Por otro lado, se mantiene el principio de naturalidad, los hechos conservan su verosimilitud. Una verdad tan salvaje como atractiva.

Risso hace muy poco para aportar credibilidad al producto. Y aquí vuelven los parecidos con *Sin City*. Sus personajes se muestran más preocupados por las poses chulas que por su papel en el relato. La narrativa se vuelve confusa hasta límites inconcebibles. El autor parece únicamente preocupado por conseguir el encuadre más efectista en cada momento.

Un fin, una obra decepcionante, sin demasiados elementos de interés.

Según avanza el álbum nos damos cuenta de que el escritor abandona las líneas que había apuntado en los anteriores episodios. Esto provoca decepción y frustración en el lector, que asiste incrédulo a un final rutinario y muy por debajo de las expectativas creadas. En fin: **Jodorowsky** lo ha vuelto a hacer.

Un Siglo de PATOS

Nacido en Oregón en 1902, Carl Barks se nos ha ido con el siglo. A muchos no les dirá nada el nombre de este creador casi centenario. Sin embargo, todos conocemos a Disney. Tras el tio Walt se escondía un excepcional conjunto de autores, que han permanecido en gran medida ignorados. Ya hace tiempo que podemos nombrar a algunos de los responsables de la traducción de los personajes Disney al cómic: Floyd Gottfredson, Al Taliaferro o el recientemente fallecido Barks, entre otros muchos. Quizás su esfuerzo, más individual que el de los directores, animadores y otros colaboradores de una película de dibujos animados, facilita ese reconocimiento. En todo caso, Barks es un autor muy bien considerado en la historia de los comics. Y cabe añadir que con toda justicia.

Aquí lo conocimos casi de refilón, en la olvidada colección DUMBO; más tarde, por los 80, MONTENA intentó recuperar algunas de las aventuras de *Donald*; recientemente, aprovechando el lanzamiento de *La juventud del Tio Gilito*, aparecieron algunos episodios de **Barks** en la colección OLÉ. Y poco más que recordemos. Así que su trabajo hace ya tiempo que se ha sumado a la larga lista de reediciones imprescindibles (que nunca veremos publicadas). Cuando **Kim Thompson** hizo su reseña en *La Historia de los Comics* de **Toutain**, la remataba con una curiosa anécdota. **Barks** se encargó de diferentes colecciones **Disney**, siempre sin acreditar. Pero los lectores reconocían su estilo, así que cuando abandonaba temporalmente una serie, los fans reclamaban la vuelta del "buen dibujante". Creo que algo similar pasó aquí. Los tebeos de DUMBO agrupaban diferente material. Pero entre todo ello había algunas historias del *Pato Donald* y su familia (especialmente aquellas en las que se veía envuelto el *Tio Gilito*), que eran muy atractivas. No creemos que sea la típica trampa nostálgica ya que releídas ahora siguen resultando igualmente interesantes.

Barks empezó como guionista en DISNEY, tras una azarosa vida de leñador, cow-boy, carpintero y otros variados oficios. Un proyecto fallido de largometraje le dio la oportunidad de dibujar su primer álbum de patos. Se trataba de adaptar al cómic el material que habían elaborado para la película. El éxito del producto y la demanda en el mercado de tebeos de animales, le permitieron continuar con lo que iba a ser su trabajo durante más de veinte años.

Barks, que no es el creador ni del *Pato Donald* ni de sus sobrinos, sí es el responsable de dimensionarlos y de aumentar su familia con ese extraordinario *Tio Gilito*, el vanidoso *Narciso Bello* y otros inolvidables personajes. Más importante que su galería de protagonistas es su capacidad para la aventura, para transportar al lector a paisajes exóticos y hacerle vibrar con las vicisitudes de sus patos. No sólo por las acciones, también por sus bien dibujadas personalidades. Del enfado a la risa, de la maldad a la estupidez o la nobleza, sus actores muestran una gama de sentimientos que los torna reales y los diferencia de otros *Funny Animals*. En **Barks** hay entretenimiento y diversión (no en vano empezó vendiendo gags), pero también profundidad, un intenso conocimiento de la condición humana. Por otro lado, su azaroso pasado le permitía desarrollar sus historias transmitiendo siempre una sensación de veracidad.

Todo ello apoyado en un dibujo ágil, despojado de todo lo superfluo, quizás no tan delicado como el de **Gotfredson** (en Mickey), pero que ayudaba sin duda a la fluidez del relato.

Barks era además un creador completo, autor de guión y dibujo. En ocasiones trabajó con otros guionistas para poder atender las diferentes colecciones que tenía en marcha, aunque declaró que muchas de las historias que le enviaban eran penosas y debía reescribirlas casi por completo.

Tras abandonar sus tebeos de patos (con cerca de setenta años) se dedicó a una curiosa actividad: pintar cuadros al óleo de sus creaciones. El resultado era absolutamente *kitch*, pero tenía su mercado, fanáticos de los patos dispuestos a pagar fortunas por una de sus portadas.

Hay alguien que sin duda habrá sentido mucho su muerte. Nos referimos a **Don Rosa**, uno de sus continuadores al frente de la familia *Donald*. Como es sabido, Rosa se ha dedicado a repasar los más mínimos incidentes mencionados en los tebeos de **Barks** y construir a partir de ellos unas revisiones magníficas, actualizando sin traicionar el espíritu del maestro. Cuando tuvimos ocasión de charlar con él en Gijón hace ya varios años, se quejaba de unas condiciones de trabajo similares a las que había padecido Barks: la firma de Disney por encima de todo, nada de derechos por reediciones, etc. Pero también recordaba que su labor le había permitido conocer a su ídolo, un Barks casi centenario pero lleno de vitalidad. Descanse en paz.

FLORENTINO FLÓREZ

MEJOR HISTORIETA CORTA

Heartland
Tierra del corazón
G. Evans / S.Dillon
Ed. Norma

Cagapoco
Paracuellos #3
Carlos Giménez
Ed. Glénat

Extinción
Xenozoic Tales (#6)
Mark Schultz
Ed. Planeta DeAgostini

La maquinación Voronov
Yves Sente
André Juillard
Ed. Norma

MEJOR PORTADA

(#3) The League of Extraordinary Gentlemen
Kevin O'neill
Ed. Planeta DeAgostini

Batman/Tarzán
Las garras de
la mujer gato (#2)
Dave Gorman
Ed. Norma

Predicador
Y llegó el infierno (#2)
Glenn Fabry
Ed. Norma

Xenozoic Tales (#2)
Mark Schultz
Ed. Planeta DeAgostini

HUMOR

Creemos que hemos sido injustos con una oferta de Cómic de calidad. El humor es uno de los géneros en este medio de expresión. El Humor. Por todo lo que representa. Por la Risa. Porque alegra el alma. Por todo esto queremos rendir un Homenaje al Humor. Por lo complicado y lo poco que resulta la valoración de una sola obra específica se ha decidido actuar como a lo largo de todo el año.

Gallego y Rey

Ricardo y Nacho

Ventura

El Roto

AUTOR QUE AMAMOS

Quino

Ibáñez

FINALISTA MÁS VOTADO

Igor Kordey
Batman/Tarzán
Las garras
de la mujer gato
Ed. Norma

PREMIOS HAXTUR 2000

MEJOR HISTORIETA LARGA

Adolf
Osamu Tezuka
Ed.Planeta DeAgostini

Segadora-Usagi Yojimbo
Stan Sakai
Ed. Planeta DeAgostini

Salvación-Predicador
Garth Ennis
Steve Dillon
Ed. Norma

La Mazmorra nº1 y 2
Joan Sfar
Lewis Trondheim
Ed. Norma

MEJOR GUIÓN

Osamu Tezuka
Adolf
Ed. Planeta DeAgostini

Stan Sakai
Segadora-Usagi Yojimbo
Ed. Planeta DeAgostini

Garth Ennis
Salvación-Predicador
Ed. Norma

Yves Sente
La Maquinación Voronov
Ed. Norma

MEJOR DIBUJO

Kevin O'Neill
The League of
Extraordinary Gentlemen
Ed. Planeta DeAgostini

Rubén Pellejero
Tabú
Ed. Glénat

Mark Schultz
Xenozoic Tales
Ed. Planeta DeAgostini

Igor Kordey
Batman/Tarzán
Las garras de
la mujer gato
Ed. Norma